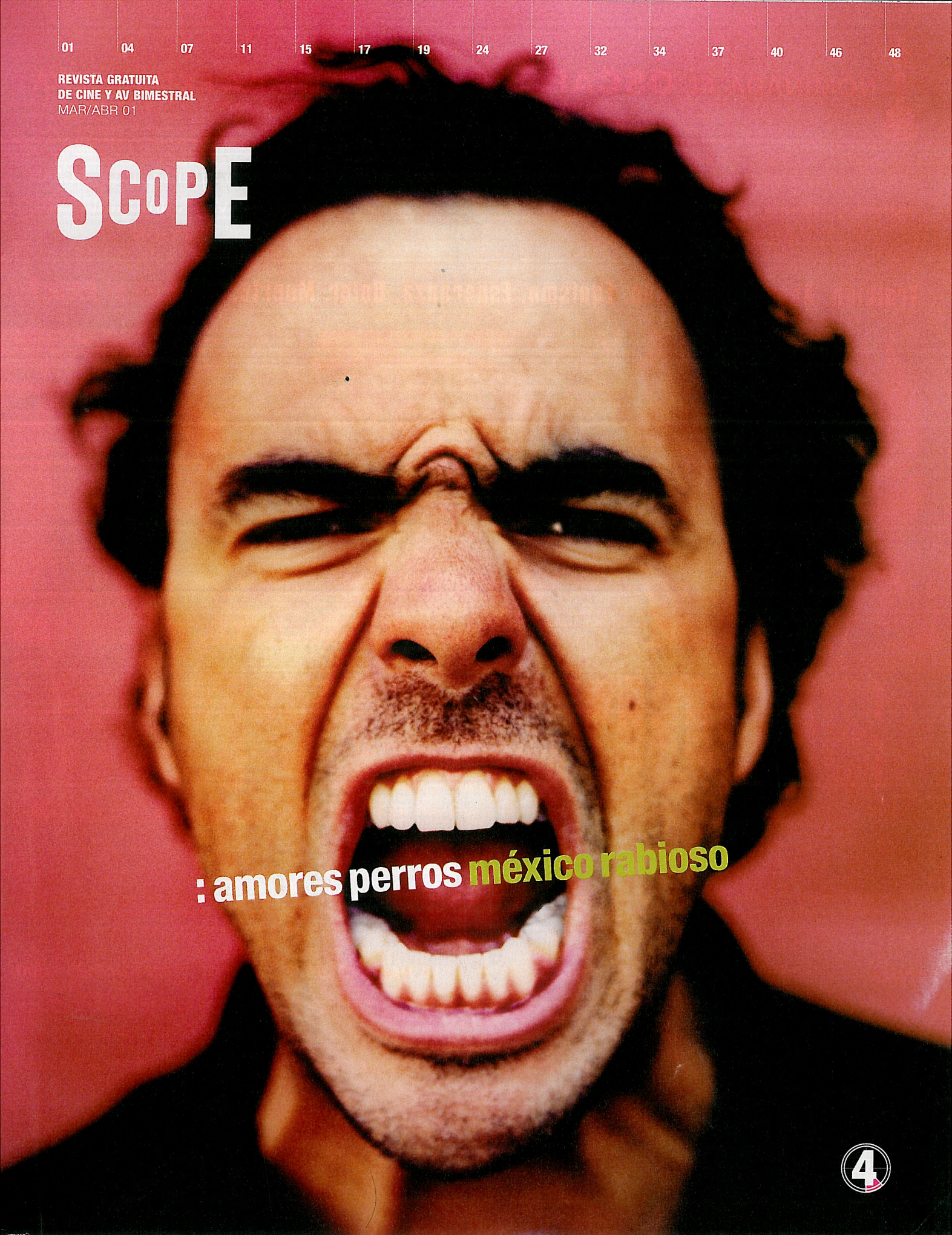
01 04 07 11 15 17 19 24 27 32 34 37 40 46 48

REVISTA GRATUITA
DE CINE Y AV BIMESTRAL
MAR/ABR 01

SCOPE



: amores perros méxico rabioso

NOMINADA AL **OSCAR** A LA MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

"Incendiaria y apasionante" **EL MUNDO**
"Absolutamente maestra" **LA VANGUARDIA**
"Espléndida y brutal" **DIARIO 16**

"Sólida, impresionante ópera prima" **EL PAÍS**
"Descarnada, insólita y deslumbrante" **ABC**
"Magnífica" **LA RAZÓN**

Traición. Angustia. Pecado. Egoísmo. Esperanza. Dolor. Muerte. ¿Qué es el Amor?

amoresperros

una película de alejandro gonzález iñárritu

CANNES
GRAN PREMIO SEMANA DE LA CRÍTICA

EDIMBURGO 2000
MEJOR DIRECTOR NOVEL

CHICAGO 2000
MEJOR PELÍCULA
MEJOR ACTOR

LA HABANA 2000
PREMIO GLAUBER ROCHA
DE LA PRENSA EXTRANJERA

LOS ANGELES 2000
PREMIO DEL PÚBLICO

TOKIO 2000
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECTOR

SAO PAULO 2000
MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

HUELVA 2000
CARABELA DE PLATA

FANTASPORTO 2001
MEJOR PELÍCULA
MEJOR DIRECTOR
MEJOR GUIÓN

estreno 16 marzo

www.amoresperros.com

www.filmax.com

LIONS GATE FILMS INTERNATIONAL

ALTAVISTA FILMS

Banda sonora editada por UNIVERSAL

Incluye temas de Julieta Venegas, Café Tacuba, Control Machete, Devo

vía digital

filmax

01	
04	**play:** breves
07	**reposición** persona
11	**festivales:** offf
15	**festivales:** cine asiático
17	**festivales:** curtficcions
19	**portada:** amores perros
24	**culto:** saló
27	**entrevista:** pep bosch
32	**sin distribución:** au secours
34	**formación:** escac vs. ecam
37	**cortometrajes:** carabante
40	**dossier:** postproducción
46	**distribución:** la lista completa
48	

F: Paul Sosna

▷▷CINE COLISEUM (BARCELONA)

stop | play | rewind | pause | forward

EL BUSCA DEL *GLAMOUR* PERDIDO

"No sabía que hubiera tantos intelectuales en Catalunya". Woody Allen y Jordi Vilajoana en la Semana de Cultura Catalana en Nueva York, una de las grandes fotos de la temporada. El Conseller de Cultura, a falta de *glamour* autóctono, en busca de su Quebec particular. Pobre Woody...

DOCUPOLIS ABRE LA VEDA

El lunes 9 de abril en la FNAC L'Illa se presentará Docupolis, el primer festival documental de Barcelona, que se celebrará a finales del próximo octubre. En el próximo número, Hugo Salinas, su director, nos hablará a fondo sobre el tema. Para abrir boca: www.docupolis.org

EL SINDICATO DEL DOGMA

Roger Gual y Julio Wallovits, miembros de El Sindicato, inician el 2 de abril el rodaje de su *opera prima*: *Smoking room*, con un reparto de susto: Chete Lera, Mario Gas, Juan Diego, Vicky Peña, Eduard Fernández, Antonio Dechent o el gran Pep Molina. Dogma y Cassavetes en la sombra. Ojo con ellos.

¡*LUCÍA Y EL SEXO* A CANNES!

Parece que se confirma. La secretísima última película de Julio Medem, *Lucía y el sexo*, se va a presentar en el próximo Festival de Cannes. *Pau i el seu germà*, de Marc Recha, es muy probable que la acompañe, ya veremos si en la sección oficial o en paralelas. ¡Tenemos tantas ganas!

ISABELLE HUPPERT EN BARCELONA

De la mano de la Filmoteca de Catalunya y del Institut Francés de Barcelona, la maravillosa actriz francesa viene a visitarnos para presentar un oportuno ciclo dedicado a su filmografía coincidiendo con el estreno de la última perla de Claude Chabrol: *Merci pour le chocolat*.

CINE DE MIERDA AMORES PERROS JUANJO SÁEZ

AMORES PERROS

un día pero lo tiene cualquiera.

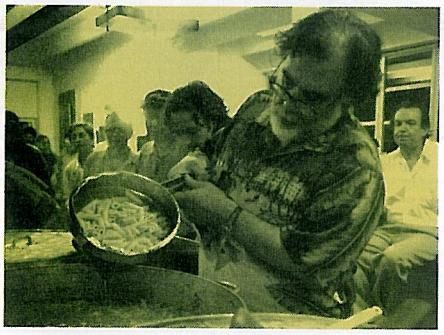
que día mas / PERRO no tengo ganas ni de FOLLAR

MÁS CINE ASIÁTICO

Yi Yi, de Edward Yang (en la foto junto a John Waters, con el premio al mejor director del último festival de Cannes en la mano) abrirá la III Muestra de Cine Asiático de Barcelona el próximo 23 de abril. Una ocasión formidable para gozar de otra de las películas asiáticas del año. ¡No te la pierdas!

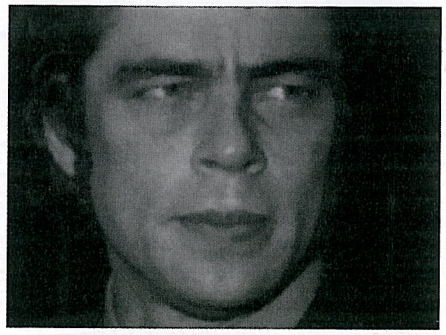
EL AÑO DE BENICIO DEL TORO

Cool por antonomasia. El hombre más canallamente guapo del planeta. Benicio es la auténtica estrella de la temporada. Su próximo proyecto: la nueva película del director de *Estación Central*, Walter Salles. Las chicas: Juliette Binoche y Clhoe Sevigny. Habrá que verlo.



50 AÑOS DE CAHIERS DU CINEMA

Para conmemorarlo, la revista francesa ha creado un curioso proyecto que se presentará en el próximo Cannes: una película hecha a base de pequeños cortos de 5 minutos, con el paso del tiempo como tema de fondo. Pedro Almodóvar y Marc Recha representarán a nuestro país.



CINE Y MACARRONES

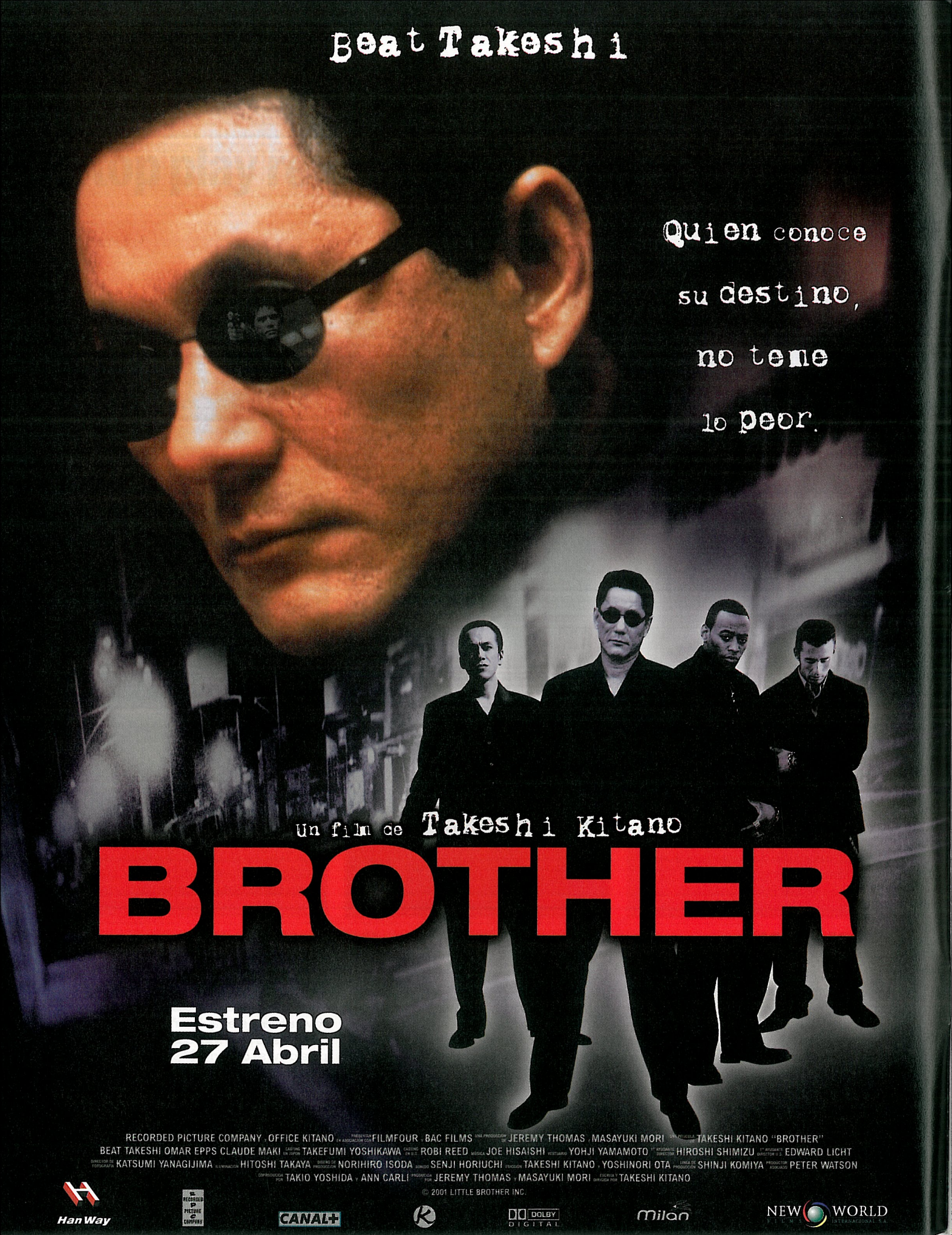
Si quieres saborear unos estupendos macarrones hechos por el mismísimo Francis Ford Coppola en persona, vete rápido a hojear la sección propuestas de la agenda. Los FAD organizan una suerte de becas para ir a estudiar a la Escuela de Cine de San Antonio de Los Baños de Cuba.

JORDI MOLLÀ VA A SACO

Protagoniza junto a Leonor Watling la inminente *Son de mar*, de Bigas Luna. Se ha ido a EE.UU. para acompañar a Johnny Depp (en la foto) y a Penélope Cruz en la nueva película de Ted Demme, *Blow*. Y encima, va a dirigir su primera película: *Diós está en el aire*. Sobredosis Mollà.

CINE DE MIERDA NONA, EL CHOW CHOW DE LA LENGUA MORADA MARIO TORRECILLAS

Mi novia de toda la vida hacía de canguro de un chow chow que tenía la lengua morada. Marta y yo íbamos a casa del señor Yang, un acupunturista de Collblanc que tenía un chow chow. Se llamaba Nona. Era una perrita muy gorda de color marrón. Parecía un saco de patatas. Cuando caminaba movía su culito con tanta gracia que recordaba al trasero de Marilyn Monroe en *Con faldas y a lo loco*. Siempre que mi novia estaba ausente, intentaba estirar con mis manos las mandíbulas de Nona para verle su lengua morada. Era imposible. Una vez incluso caí para atrás y me senté en uno de los "chorizos" que la perrita había dejado en el parque. Qué tiempos aquéllos, cuando era un cangurito con una mierda de perro pegada al pantalón. Un fin de semana tuvimos que ir a buscar a la perrita a la puerta de un cine. Allí nos esperaban Nona y el acupunturista. Yang se metió en el cine y Nona se puso a llorar. Yo había quedado con mi abuelo en la puerta del cine. Mi abuelo, el pobre, decía que estaba muy mal, y que lo sabía gracias "a un cartón negro muy recio". Se refería a una radiografía. Estuvimos rato con mi abuelo hasta que la perrita se escapó y se metió en el vestíbulo del cine. De ahí subió a la cabina del proyeccionista. Pegó un ladrido y el proyeccionista casi se muere del susto. Volvió a bajar y a ladrar. El señor Yang reconoció el ladrido y salió de la sala. Cuando salió el chino, la perra china se coló en el cine. Marta se puso muy nerviosa. Yo fui a por la perra y pedí perdón a toda la platea. Y Yang le tuvo que hacer acupuntura a Marta. El otro día, viendo *Amores perros*, nos acordamos de esta historia. A veces incluso pienso que saber ver cine es como intentar verle la lengua morada a un chow chow cabroncete y algo escurridizo. Y eso está al alcance de muy pocos.


Beat Takeshi
Quien conoce su destino, no teme lo peor.
Un film de Takeshi Kitano
BROTHER
Estreno 27 Abril
RECORDED PICTURE COMPANY y OFFICE KITANO presentan FILMFOUR y BAC FILMS una producción de JEREMY THOMAS y MASAYUKI MORI una película de TAKESHI KITANO "BROTHER"
BEAT TAKESHI OMAR EPPS CLAUDE MAKI casting en Japón TAKEFUMI YOSHIKAWA casting en U.S. ROBI REED música JOE HISAISHI vestuario YOHJI YAMAMOTO 1er ayudante director HIROSHI SHIMIZU 2º ayudante director U.S. EDWARD LICHT
dirección de fotografía KATSUMI YANAGIJIMA iluminación HITOSHI TAKAYA diseño de producción NORIHIRO ISODA sonido SENJI HORIUCHI montaje TAKESHI KITANO y YOSHINORI OTA línea de producción SHINJI KOMIYA producción ejecutiva PETER WATSON
coproducida por TAKIO YOSHIDA y ANN CARLI producida por JEREMY THOMAS y MASAYUKI MORI escrita y dirigida por TAKESHI KITANO
© 2001 LITTLE BROTHER INC.
Han Way
RECORDED PICTURE COMPANY
CANAL+
DOLBY DIGITAL
milan
NEW WORLD FILMS INTERNACIONAL S.A.

reposición

la fuerza del silencio

F: The Kobal Group

Una feliz iniciativa. Los Cines Verdi de Barcelona deciden reponer uno de los mayores clásicos del cine europeo: *Persona*, de Ingmar Bergman. En pantalla grande y en versión original, como debe ser.

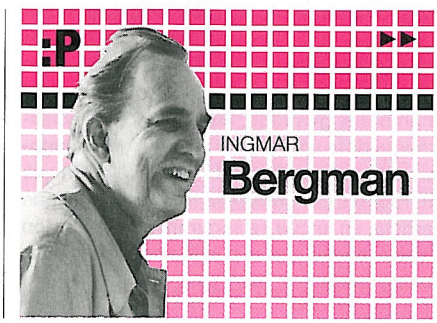
* ***Persona*** **también se podrá gozar en vídeo gracias al inminente lanzamiento en DVD por parte de Filmax.**

PERSONA, INGMAR BERGMAN (1966)

a ambos lados del espejo

Ingmar Bergman escribió *Persona* enfermo, ingresado en un sanatorio, durante un período de crisis personal y profesional. La preparación de la película fue para él una forma de canalizar libremente todas sus inquietudes artísticas, huyendo de las cortapisas que le imponían sus obligaciones como director del Teatro Dramático. Bergman vertió en el guión una preocupación nueva que se convertiría en uno de los temas recurrentes de su obra posterior: la impotencia del artista para cambiar el mundo, y la consecuente angustia por estar realizando un trabajo sin sentido. Y la traspasó a la pantalla extrayendo posibilidades hasta entonces inexploradas del lenguaje cinematográfico: desde la explicitación de elementos que normalmente no se tienen que notar (el celuloide que se quema, el plano de la cámara rodando...) hasta el múltiple uso de las simetrías para desarrollar la claustrofóbica relación entre una actriz que ha decidido no volver a hablar y la enfermera que la cuida; relación con tintes de vampirismo emocional que culmina en la fusión de las identidades de ambas protagonistas. A pesar de su carácter renovador, *Persona* no ha tenido sucesoras, ni siquiera imitadoras, no ha creado escuela. Permanece como una película única, inalcanzable. Es una obra que nos supera. Probablemente, la única opción válida ante ella sería la misma que toma la protagonista: el silencio, ante la sensación de incapacidad de decir algo que esté a la altura. **F:** Eulàlia Iglesias

▸▸INGMAR BERGMAN Y LIV ULLMAN DURANTE EL RODAJE DE *PERSONA*



HOMBRE Y ARTISTA

No resulta exagerado afirmar que Ingmar Bergman es probablemente el padre del cine europeo de las últimas cuatro décadas, el referente para varias generaciones de cineastas que querían ser considerados como creadores. Gente como Jean-Luc Godard, Wim Wenders o François Truffaut quedaron seducidos por un modelo de libertad y sinceridad autoral que aún inspira a las nuevas generaciones. Su magnetismo incluso traspasó las fronteras europeas, y cineastas norteamericanos como John Cassavetes o Woody Allen se convirtieron en sus más radicales seguidores, incluso más que sus coetáneos europeos.

Pero para el aficionado de a pie hablar de Bergman es sinónimo de cineasta pedante, aburrido y pretencioso. Esa imagen tan extendida –un tópico aún vigente– se fraguó hace más o menos cuarenta años, cuando críticos de diversa índole se abalanzaban sobre la figura del genial sueco como ejemplo cultural a seguir. Los filmes de Bergman eran despedazados desde todo tipo de

FILMOGRAFÍA SELECCIONADA
cinco clásicos inalcanzables

Un verano con Monika (1953)
El filme que le abrió las puertas al resto del continente constituye un paradigma de su etapa más melancólica, en la que abundaron crónicas amargas explicadas bajo la clave del peso del recuerdo. Bergman muestra cómo el verdadero amor es un momento de brevedad absoluta inmerso en un infinito período de desolación, tristeza y pérdida.

El séptimo sello (1956)
Probablemente la obra que ha sufrido más interpretaciones de su carrera debido a su carácter retórico y en la forma de hablar sobre la existencia, el alma y el arte. Quizá valorada en exceso, su importancia radica en que marcó un antes y un después en el conocimiento de la obra del director sueco.

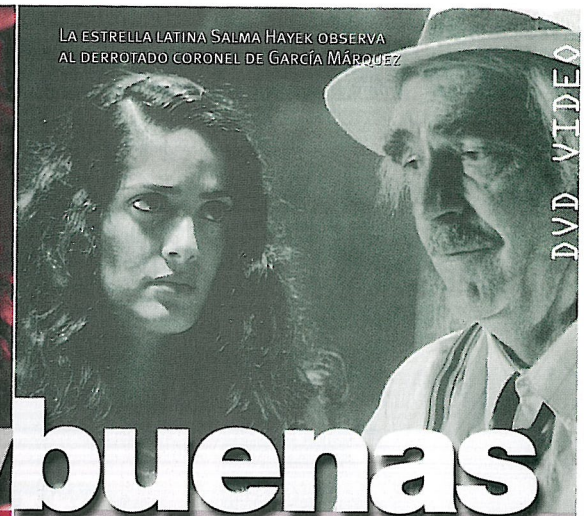
Fresas salvajes (1956)
La obra maestra de aquel período, donde Bergman se emplea a fondo en la técnica del *flash-back*. La presencia del mítico cineasta sueco Victor Sjostrom la convirtió en una amarga crónica sobre la vida y la creación.

El silencio (1963)
Cierra una famosa trilogía (junto a *Como en un espejo* y *Los comulgantes*) y marca su etapa más hermética como cineasta. Recordemos el triángulo entre dos hermanas que se odian en un mundo que se derrumba y el contrapunto del hijo de una de ellas , en lo que fue un antecedente inmediato a *Persona*.

Fanny y Alexander (1982)
Punto final a una carrera maestra en un filme que es un compendio de muchas de sus facetas temáticas: la infancia, el amor, la muerte. Después de esta película, Bergman se retiró del cine y se dedicó a la televisión, al teatro y a escribir.
T: Llorenç Esteve

▸▸FOTOGRAMAS DE *PERSONA*

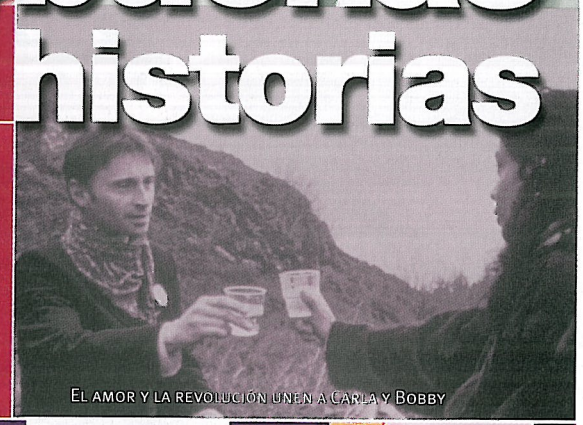
interpretaciones –místico-religiosas, sociales, incluso *nietzchianas*–, que en muchos casos tan sólo servían para pervertir el verdadero sentido de su obra. Todo el mundo le quería de su parte. Sin embargo, muy pocos supieron ver que el cine de Bergman era más visceral y espontáneo de lo que podía parecer, nacido más de las entrañas que del intelecto. Sí, Bergman habla de esas cosas tan complicadas para un cineasta como Dios, el alma o la creación, pero también de la rabia, la soledad y la desesperación.
Con el triunfo de las teorías criticas que encumbraban al "superautor", se fue fraguando la imagen de Bergman como el creador de cine por excelencia. La actitud del cineasta sueco al respecto fue admirable: incorruptible y personal, fue el primero en reconocer las contradicciones del artista. Incluso se inventó un seudónimo para criticarse a sí mismo en una publicación cinematográfica sueca a principios de los sesenta. Bergman tenía un concepto bastante alejado del que querían otorgarle: "Hoy el individuo se ha convertido en la forma más alta y en el veneno más grande de la creación artística. El artista considera su aislamiento, su subjetividad, su individualismo como si fueran casi sagrados". No es casualidad que el mago de *El rostro* sea un farsante, o el doctor de *Fresas salvajes* un hombre angustiado. Su cine habla precisamente de la soledad del artista y de su impotencia ante el sufrimiento y la desolación que le rodean. Bergman era hombre antes que artista, en lo que es seguramente la lección más poderosa que se puede extraer de su dilatada carrera.
T: Llorenç Esteve



nuevas y buenas historias

DVD VIDEO la colección crece

Historias que parten de Simenon o de García Márquez.
Dirigidas por autores como Ken Loach, Bigas Luna o Arturo Ripstein.
Interpretadas por talentos como Stephen Rea, Anna Galiena, Robert Carlyle o Marisa Paredes.
Historias que hablan de la Gran Bretaña de hoy, de la Latinoamérica de ayer y anteayer, de los mares del Sur inmutables...
Con fundamentos de este calibre están construidos los siete nuevos lanzamientos de Pioneer en DVD.



CUESTIÓN DE SUERTE
Director: Rafael Moleón
Intérpretes: Anna Galiena, Eduardo Noriega, Leire Berrocal

UN GESTO MÁS
Director: Robert Dornhelm
Intérpretes: Stephen Rea, Alfred Molina, Rosana Pastor

LA CANCIÓN DE CARLA
Director: Ken Loach
Intérpretes: Robert Carlyle, Oyanka Cabezas, Scott Glenn

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA
Director: Arturo Ripstein
Intérpretes: Fernando Luján, Marisa Paredes, Salma Hayek

EL PASAJERO CLANDESTINO
Director: Agustí Villaronga
Intérpretes: Simon Callow, Mercè Pons, Bruno Todeschini

LA CAMARERA DEL TITANIC
Director: Bigas Luna
Intérpretes: Aitana Sánchez-Gijón, Olivier Martínez, Romane Bohringer

BEAUTIFUL THING
Directora: Hettie Macdonald
Intérpretes: Linda Henry, Glen Berry, Scott Neal

También disponibles:
Bajo la piel · Café irlandés · Desvío al paraíso · Exotica · Éxtasis · Georgia · Guantanamera · La camioneta · Ladybird, ladybird · Malena es un nombre de tango · Martín (Hache) · Mensaka. Páginas de una historia · Tierra y libertad

Contacte con nosotros:
Tel. 93 739 99 00
Fax 93 718 48 69

http://www.pioneer.es

Pioneer ... por supuesto

100.000 retinas® presenta:

III MUESTRA DE CINE ASIÁTICO DE BARCELONA

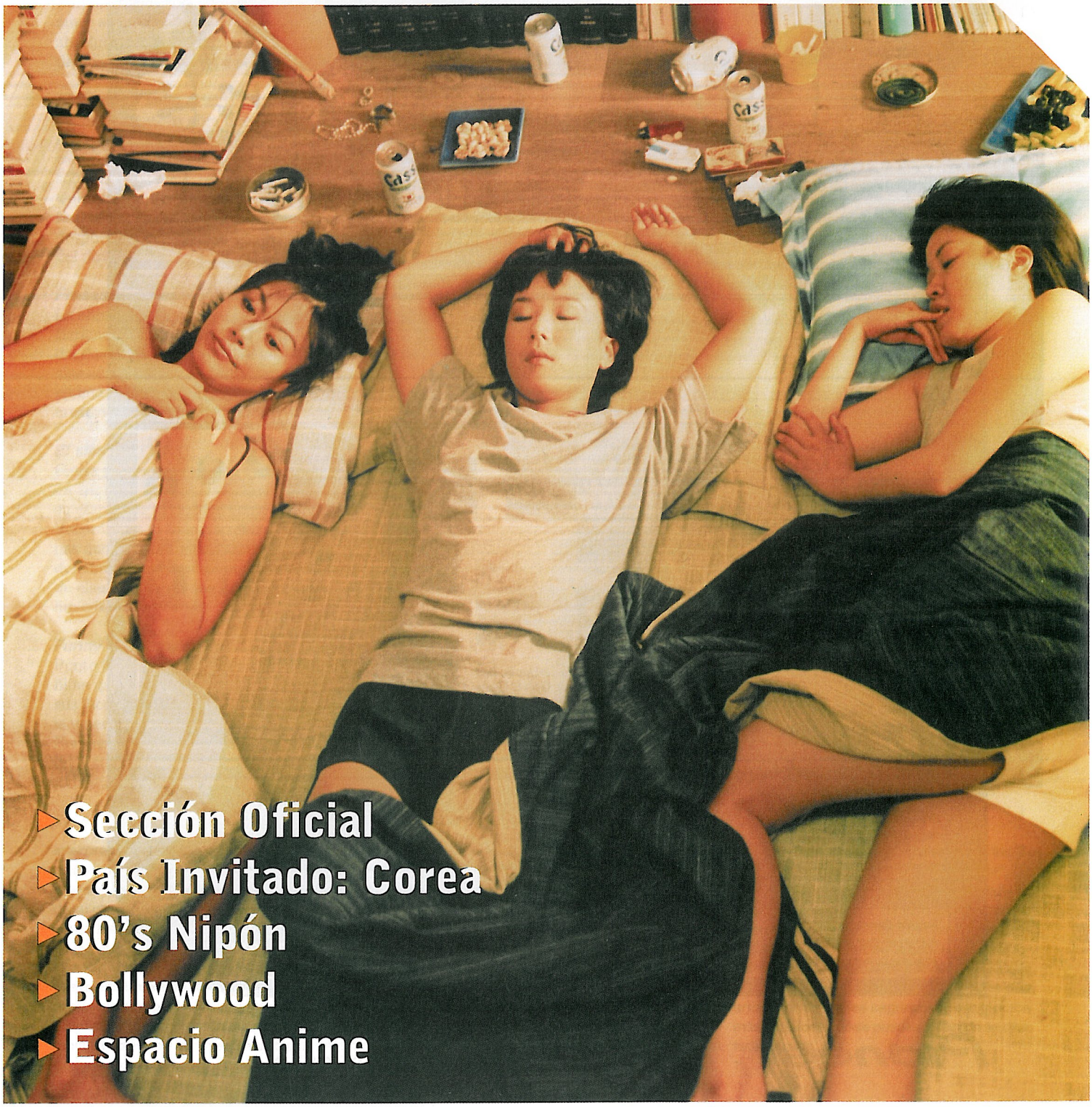
VOSE. 600 ptas. Abono 5 sesiones. Espacio Anime entrada gratuita.

23 ABRIL - 9 MAYO 2001

100.000 retinas®

CINEAMBIGÚ en APOLO
Nou de la Rambla 113

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona



- Sección Oficial
- País Invitado: Corea
- 80's Nipón
- Bollywood
- Espacio Anime

www.retinas.org ▮ **info:** muestra@retinas.org ▮ **CineAmbigú en Apolo.** Nou de la Rambla 113 ▮ **CCCB.** Montalegre 5.

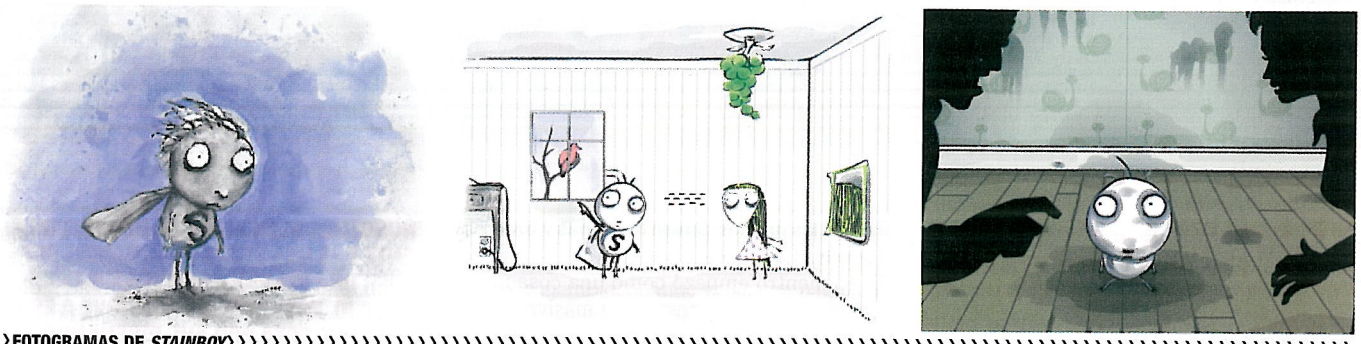
festivales

¡super flash!

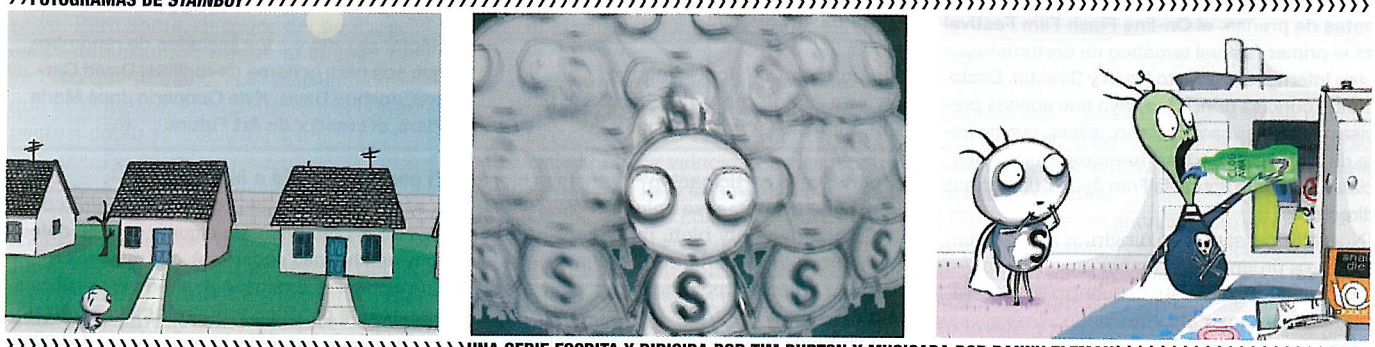
T: Ricard Ramos **F:** Archivo OFFF & Shockwave.com

Cuatro jóvenes adictos al cine y a Internet tenían un mismo sueño: conocer a más gente como ellos. Así que idearon un pequeño encuentro. Y ahora el plan se ha convertido en un monstruo. Se acerca el OFFF.

*El OFFF 2001 tendrá lugar en la Red los días 3, 4 y 5 de mayo. Durante esas fechas, en Barcelona, el Auditorio Winterthur y las Cotxeres de Sants acogerán multitud de encuentros, conferencias y espectáculos. Más información: www.offf.org



FOTOGRAMAS DE *STAINBOY*



UNA SERIE ESCRITA Y DIRIGIDA POR TIM BURTON Y MUSICADA POR DANNY ELFMAN

REALIZADA CON FLASH PARA SHOCKWAVE.COM

Se abre el primer concurso temático de Internet para cortos acabados en Flash y Director. Un festival único en el mundo que dirige su mirada hacia autores autónomos o colectivos que buscan en estos formatos un nuevo modo de comunicar sus ideas. Durante tres días (3, 4 y 5 de mayo), OFFF (On-line Flash Film Festival) invita a reunirse a gente de todo el globo para intercambiar sus ideas y propone descubrir las posibilidades narrativas de las nuevas tecnologías. Todas las personas que están en lugares distintos y apartados tendrán una gran oportunidad para difundir su obra usando este festival *on-line* como plataforma. No hay que pagar por participar, y los trabajos no serán sometidos a restricciones, salvo las técnicas, ni a censura alguna. OFFF se convertirá en un punto de encuentro para que estos creadores con ideas y orígenes tan diversos se conozcan entre ellos y contrasten, así mismo, la opinión de autores ya consagrados. Diseñadores de web de reconocido prestigio internacional como Hillman Curtis, Joshua Davis, Josh Ulm, David Carson (con conferencia incluida para el día 2 de mayo, en el FNAC Triangle), Kyle Cooper, Bradley Grosh o Peter NRG, junto a otros representantes del mundo del arte interactivo y publicitario como Montxo Algora o José María Piera, serán los encargados de decidir qué películas son las premiadas en cada una de las categorías del festival. OFFF 2001 convertirá Barcelona en la capital mundial del diseño de web de vanguardia.

* Los 4 fantásticos: detrás del OFFF, cargando con toda la producción y el diseño, se encuentran Héctor y Fran Ayuso, Azucena Muñiz y Mike Silva, el Hombre Multimedia. Los cuatro son autodidactas y cinéfilos sin remedio.

LA ENTREVISTA
los directores hablan

¿Y eso qué diablos es? Oficialmente, y según las notas de prensa, el On-line Flash Film Festival es el primer festival temático de cortometrajes para Internet en formato Flash y Director. Declaración concisa donde las haya que apenas precisa mayor explicación. Salvo, quizás, que se trata de un festival para cortometrajes no-comerciales, tal como apuntala Fran Ayuso, uno de sus directores.
"Nosotros pensamos en dirigirnos a gente que usa estos programas sin tener una vía para mostrar su trabajo. Este encuentro sirve a esa gente que está por ahí, diseñando...".

Y no dice dónde, pero no importa, en tanto el principio ya queda enunciado.
"Descubrir nuevos diseñadores, nuevos artistas, nuevas praystation.com, artmethod y todas las grandes webs ultraconocidas, y crear un punto de encuentro, básicamente...".

Ésta es la respuesta que da Héctor Ayuso, el otro director, a una pregunta capciosa que le ha llevado su tiempo contestar: ¿por qué habéis creado el concurso? La pausa, generosamente abierta entre esta cuestión y la consiguiente réplica, ha sido explícita: porque les ha salido de ahí... de las narices; tenían las ganas y tuvieron la suerte.
"El encuentro empezó como una cosa muy pequeña. Tuvo una respuesta masiva, muy, muy, muy bestia, y hubo que convertirlo en lo que es, un festival...".

Con un recinto físico, supongo.
"Con un recinto con tres días de exposición, de ferias y cortometrajes..."

¿Y cómo va la participación? ¿Funciona bien? Fran, el de las gafas, se anima:
"No. Funciona muy bien, muy bien. Eh, de momento han entrado de doscientas cincuenta a trescientas películas, pero esperamos que el grueso todavía esté por venir. Hay trabajos interesantes, sobre todo de participantes totalmente desconocidos".

¿Y hay algun participante conocido?
"Pues tenemos una película de Tim Burton, por ejemplo".

¿Por qué se organiza el festival en Barcelona? Héctor y Fran se sonríen. Por cierto, que son hermanos. El primero abre la boca:
"Porque estamos aquí, básicamente. Y porque Barcelona, ya como coletilla, es una ciudad que atrae bastante, sobre todo a esa gente que va a venir".

"NOSOTROS PENSAMOS EN DIRIGIRNOS A GENTE QUE USA ESTOS PROGRAMAS SIN TENER UNA VÍA PARA MOSTRAR SU TRABAJO. ESTE ENCUENTRO SIRVE A ESA GENTE QUE ESTÁ POR AHÍ, DISEÑANDO..."

Héctor se refiere a los invitados de renombre, que son para echarse de rodillas: David Carson, Joshua Davis, Kyle Cooper o José María Piera, el creador de Art Futura.

El padre que parió a Internet
A estas alturas, hablar de Internet será como mentar al puto padre de alguno; o en su defecto (y mucho más socorrido), a la madre: seguro que alguien se ofende. Aun así, a pesar del cansancio que produce tanta ráfaga publicitaria, tanta histeria bursátil y tamaño abuso a vueltas con el precio de la tarifa plana, actividades, las tres, que producen un dolor comparable al de oprimir lentamente las sienes (o los testículos, según el género) con una horma, la cosa está en que la red, en sí, sigue su curso al margen de la especulación y del insulto, y muestra sus auténticas virtudes y sus limitaciones REALES o contrastadas: convergencia, inmediatez e interactividad, chocando con la lentitud y la necesidad de educar, primero, al usuario... En suma: ¿Qué os parece este nuevo medio, Internet, del que tanto se habla?
"Pues eso que dices: convergencia de

GUÍA BÁSICA DEL MUNDO OFFF
el *software* imprescindible

¡Aún estás a tiempo de meterte en el concurso! Aquí llega, paso a paso, una lista de los programas y una descripción del proceso para acercarse a este mundo. Una guía comentada por dos expertos: los directores del OFFF.

1. *Software* de dibujo vectorial:
Adobe Illustrator y Macromedia Freehand. Las imágenes vectoriales son simples cálculos de puntos (millones de puntos) que el ordenador maneja sin problemas. Sirven para diseñar dibujos básicos de trazado, logotipos y textos. Nada de fotos. Ocupan poca memoria y pueden ponerse, después, a cualquier tamaño porque no pierden calidad.

2. Retoque digital:
Adobe Photoshop y Macromedia Fireworks. *Software* para tratar imágenes pasadas por el escáner o digitalizadas con cámara (fotos, pinturas, dibujos...). El famoso Photoshop, por mucho que le cueste a Macromedia, no tiene competencia.

3. Programas de edición de sonido:
Soundforge, Wavelab, Cooledit. Puedes elegir el que más te guste, pero todos hacen lo mismo. Básicamente te permiten capturar un trozo de sonido y manipularlo.

4. Edición de vídeo:
Adobe Premiere. Si quieres incluir fragmentos

* **90 películas serán seleccionadas y propuestas a los miembros del jurado OFFF. De tantos finalistas saldrán los seis ganadores de cada categoría (arte, documental, ficción, interactivo, animación y clip musical). ¿Y el premio? Los más afortunados tendrán la oportunidad de conocerse y de pasar una semana juntos en una casa de Ibiza en mayo del 2001 (!!!).**

medios, inmediatez... Internet. Yo creo que no es la panacea que se pensó en un principio... Sirvió para mover muchísimo dinero, y me imagino que también para que ciertas personas ganaran dinero del que no se ve. Pero ahora, después del boom, se está estabilizando". **Héctor apuntilla:** "Pero yo creo que lo que sí está consiguiendo, que es evidente, es una diferencia con respecto a cómo se trabajaba antes".

Es un poco la idea de comunidad.
"Sí, de la que se está empezando a hablar ahora. O sea, no es normal que una persona como Joshua Davis, que, no sé, debe de cobrar mmm... millones por una página web, cree un nuevo código y te lo regale, para que tú también lo puedas utilizar".

¿Y todo esto cómo se vende? ¿Puedes vivir trabajando de ello? Héctor no lo ve nada claro:
"No, depende de tantas cosas... A ver, yo lo he intentado. Si trabajas en España, tienes que pelear para poner una página con Flash, eso de entrada. Esto es como... como negociar con un muro. Yo, básicamente, vivo de Londres".

Corramos un estúpido velo. ¿Y la interactividad?
"Es una posibilidad que está ahí, y que si la sabes utilizar, realmente, es muy útil. Pasa que también cuesta bastante. O sea, tienes que ir educando un poco al usuario. Cuando se creó Internet, por ejemplo, cuando veías una página no tenías por qué saber que un subrayado representaba un *link*. Ahora ya se da por supuesto. Pues es lo mismo".

¿Y aparte de esta limitación de contacto entre usuario y productor, ¿qué otras limitaciones hay? "La velocidad", **dicen Fran y Héctor, al mismo tiempo.** "La velocidad es lo peor", **y me da una larga lista de ejemplos:** "No puedo cargar el contenido que me gustaría poner porque aquí no se va a poder ver; no puedo poner ciertos temas musicales porque no los puedo cargar...".

¿Y así como la publicidad entró en el lenguaje del cine, o en el del vídeo-arte, creéis que la Red puede aportar nuevos tipos de expresión o una nueva estética audiovisual? Fran es muy práctico:
"Una nueva estética y una nueva forma de contar las cosas, seguramente sí".

¿Alguna idea?
"Hay muchos anuncios que aprovechan la estética Flash. Y las pastillas... Y los títulos de crédito de las películas son muy, muy Flash. Bueno, yo la última que he visto, la de *Hannibal*, no sé quién ha hecho los créditos pero tienen una estética de Flash, totalmente. Eran igual de buenos que la película".

"MUCHOS ANUNCIOS APROVECHAN LA ESTÉTICA FLASH. Y LOS TÍTULOS DE CRÉDITO DE ALGUNAS PELÍCULAS SON MUY FLASH. LOS DE *HANNIBAL* TIENEN UNA ESTÉTICA MUY FLASH, TOTALMENTE".

Ríen los dos. Y yo también, para no ser menos. ¿Lo digo o no lo digo? Héctor, arrellanado en su silla, se hace el remolón. Acabo de interrogarle por sus proyectos.
"Bueno , la idea es anunciar esto en el OFFF, durante el festival; pero queremos desarrollar la atención sobre la música, la música para webs. Creo que hay un nuevo mercado en todo esto, y vamos a crear, ya, un festival para ello".

Su hermano Fran no da crédito.
"¿Ya?"

Héctor ríe, y le atraviesa las gafas, los ojos.
"Ya. El año que viene, en la próxima edición del OFFF... se verá. Tendremos el OFFF y el ON/OFFF".

Héctor y Fran se ríen mientras nos despedimos hasta el día de la inauguración. Parece tan fácil que hasta estoy pensando en presentarme. ¿Te animas tu también?

de vídeo, este es el *software* más ágil. Es como tener una sala de edición en casa: te ofrece efectos de transición y máscaras, y encima sincroniza imagen y sonido.

5. Producto acabado:
Flash o Director. Coges todo lo anterior (textos, fotos, vídeo y sonido) y lo ordenas en estos programas. Director es un poco tosco, vale más utilizarlo para armar CD-Roms y programas interactivos básicos. En cambio, el Flash es muy fácil, más ligero e intuitivo. Una vez has aprendido la base (que es, en esencia, el manual que viene con el programa), aprendes a usar las herramientas que tienes en la barra de la izquierda, y nada más. Luego es cuestión de dedicarle unas horas, pero pronto descubres una infinidad de posibilidades imprevistas. Con *scripts* (guiones de programación) ya puedes hacer prácticamente cualquier cosa que se te meta en la cabeza.

6. Internet:
Dreamweaver o código HTML, a pelo. Agarras los textos, las imágenes, los llevas al Flash o al Director, lo metes en un formato de película y luego acoplas este nuevo documento a una página web, escribiendo un código HTML sencillo que le dice al Explorer o al Netscape cómo tiene que abrir la película en Internet, con qué formato y a qué tamaño. Los que no sepan programar deberían acercarse al Dreamweaver, un editor de páginas web donde se manejan iconos en lugar de códigos de programación.

T: Ricard Ramos

una iniciativa de:

SCOPE

100.000 retinas

con la colaboración de:

NEW WORLD

PRE ESTRENO EN BARCELONA

:brother de TAKESHI KITANO

18 de abril 2001

cineambigú en apolo Nou de la Rambla 113 Barcelona

20.00h pase para público (600 ptas)
22.30h pase para prensa e invitados

colaboradores:

cinema canal de cine

BTV

fnac

información:
93 476 10 55 // scope
93 415 90 09 // 100.000retinas

festivales

: la fiebre amarilla

T: Xavi Bueno **F:** 100.000 Retinas

La estupenda Muestra de Cine Asiático de Barcelona ya llega a su tercera edición. *Brother*, de Takeshi "Beat" Kitano (el 18 de abril, como previa), y *Yi Yi*, de Edward Yang (el 23), serán dos de las joyas que podremos ver antes que nadie.

***La Muestra de Cine Asiático de Barcelona se celebra del 23 de abril al 9 de mayo en CineAmbigú en Apolo y en el CCCB. Podrás ver la programación completa en la agenda. Información adicional: www.retinas.org**

▸▸FOTOGRAMAS DE *PEPPERMINT CANDY* DE LEE CHANG DONG (COREA DEL SUR), *BOY'S CHOIR* DE AKIRA OGATA (JAPÓN), Y *SEGIMAL* DE SONG NEUNG-HAN (COREA DEL SUR)

Ya está otra vez aquí. La fiebre amarilla ha vuelto por tercer año consecutivo. Sin concesiones. La única fiebre que nos permite gozar. Una fiebre con distinción, con pedigrí, con clase: La Muestra de Cine Asiático de Barcelona. Una muestra que, por definición, desprende calidad e interés sin igual. No creo que exista otra etiqueta festivalera tan atractiva en la actualidad que el continente asiático. Demasiados premios en los festivales europeos de la última década como para no darse cuenta que el mejor cine, el más sorprendente, el más virgen y revolucionario, nos viene de Asia. Wong Kar-Wai, Zhang Yimou, Edward Yang, Ang Lee, Takeshi Kitano, Tran Han Hung... A ver qué revista de cine (por convencional que sea) se atreve a no citarlos en los balances del año 2001.

Pero el gran logro de la presente muestra, y por ello su enorme atractivo, es la demostración que la mina es inagotable. Que estos "grandes" nombres son tan sólo la punta del iceberg de unas cinematografías que no tienen fin. Una muestra que esconderá grandes perlas y seguro que algún muermo inaguantable. Pero el beneficio de la duda es, en este caso, más considerable que en otros festivales. Siete piezas en la sección oficial, cinco títulos de la reciente cosecha de Corea del Sur (como país invitado), un especial sobre las delirantes producciones de Bollywood, y un repaso a lo mejor producido durante los ochenta en Japón, será todo lo que podremos ver. Que no es poco. ¡Viva la fiebre!

OFFF ONLINE FLASH FILM FESTIVAL 3-4-5 MAYO 2001 BARCELONA, ESPAÑA

PATROCINADOR PRINCIPAL: YA.COM

ya.com

ORGANIZADO POR: NEBUCHADNEZZAR

[Nebuchadnezzar]

JURADO:
PRAYSTATION.COM JOSHUA DAVIS
DAVIDCARSONDESIGN.NET DAVID CARSON
THREEOH.COM JAMES WIDEGREN
THEREMEDIPROJECT.COM JOSH ULM
GMUNK.COM BRADLEY GROSH
NRG.BE PETER NRG
HILLMANCURTIS.COM HILLMAN CURTIS
ELSINDICATO.COM JOSE MARIA PIERA
ARTFUTURA.ORG MONTXO ALGORA
STAALPLAAT.COM GEERT JAN

CONFERENCIAS:
PRAYSTATION.COM JOSHUA DAVIS
ONE9INE.COM MATT OWENS + WARREN CORBITT
GMUNK.COM BRADLEY GROSH
METHOD.COM THOMAS NOLLER + JONATHAN SNYDER
THEREMEDIPROJECT.COM JOSH ULM
MARCEL-LI.COM MARCEL-LÍ ANTÚNEZ
PRESSTUBE.COM JAMES PATTERSON
ELSINDICATO.COM JOSE MARIA PIERA
M-THREE.COM PHILLIP KERMAN
PITARU.COM AMIT PITARU
SKILLA.COM SKILLA
DISCOVERYNET.ES MANEL CAMPAGNOLI

PERFORMERS:
AIX EM KLEMM
JAMES PLOTKIN
RELAIS
MANNYTAN
FIBLA
EQUIPOA
RADBOUD MENS
GOEM
EKKEHARD EHLERS
STARS OF THE LID
KOZO INADA
LOSCIL
PHILOSOPHERS STONE
ORIOL ROSELL
DJ GALAX
JUAN T.
NPFC-SUBMETHOD
DJ GEERT-JAN

OFFF™

ONLINE FLASH FILM FESTIVAL
3-4-5 MAYO 2001 BARCELONA, ESPAÑA

AUDITORIO WINTERTHUR – L'ILLA DIAGONAL
Avda. Diagonal 547 – Barcelona

COTXERES DE SANTS
Sants 79 – Barcelona

CLIPS SHOCKWAVE FLASH EN PANTALLA GRANDE, MÚSICA EXPERIMENTAL Y DE VANGUARDIA, ARTE ELECTRÓNICO Y WEB ART, DJ'S, MULTIMEDIA SHOWS, CONFERENCIAS...

VENTA DE ENTRADAS: FNAC
TEL. INFORMACIÓN: 93 418 88 59

w: www.offf.ya.com
e: info@offf.org

PRE-PARTY OFFF 2001 en ZOE EVOLUTION ART CLUB en Sala KGB,
Alegre de Dalt, 55 - Barcelona. **19 Abril 2001**

DJs:
1. Vicknoise (BCN)
2. Sideral (Sci-fi)
3. Neue Larmklassiker (Minifunk)

Audiovisuales:
Slide Media

Performances:
Le Bleu Papillon

Horario: de 1:00 a 6:00 h

Precio: 1500 Ptas.
1 Consumición

Patrocinadores:
macromedia · Adobe · JUMP · EASTPAK

Colaboraciones:
Roland · THREE.OH · oyeli

Copyright © 2001 OFFF. All Rights Reserved.
Design by: James Widegren, THREE.OH www.threeoh.com

festivales

cortos pero no tontos

T: Marc Prades **F:** Archivo CurtFiccions

CurtFiccions cerró las puertas el 1 de marzo con una ceremonia de clausura tan caótica como encantadora. Una buena oportunidad para hacer balance de lo premiado y, por lo tanto, de lo mejor del año.

WOMAN IN A TRAIN DE JORGE TORREGROSSA
▸▸Premio al mejor cortometraje

Con su primer corto (*Desire*) marcó estilo, oficio y mucha clase cosechando infinidad de premios. Ahora con *Woman in a train*, Jorge Torregrossa se confirma como una apuesta segura para cualquier productor ávido de notoriedad. Rodado en inglés, repitiendo casi el mismo *casting* que el anterior, Torregrossa logra un raro encuentro (ayudado por la espectacular música de Lucio Godoy) entre Hitchcock y Hal Hartley. Gran futuro.

EN MALAS COMPAÑÍAS DE ANTONIO HENS
▸▸Mención especial del jurado

***Chapeau* por todo. De la ECAM nos viene uno de los grandes cortos de la temporada. Sin pelos en la lengua, Antonio Hens relata el despertar sexual de un adolescente homosexual en un contexto tan cercano como inevitable. Nunca se ha utilizado mejor el "centro comercial" como concepto para narrar una historia, un personaje y su psicología. Música extraordinaria de Mastretta, y mucha mucha autenticidad. A descubrirse.**

73 37 DE SERGIO SÁNCHEZ
▸▸Mención especial del jurado

Marta Belaustegui en su papel: inocente, afectada y asustada. Un muy buen corto de género, bien planteado, bien escrito, bien narrado y con mucho susto. Unos niños que quitan el hipo y una gran progresión para un excelente susto final. Algo bastante difícil de lograr sobre el papel, y ya no digamos con una cámara de por medio. Ya le gustaría a Jaume Balagueró tener la soltura y la efectividad de este estupendo corto.

BAILONGAS DE CHIQUI CARABANTE
▸▸Premio Yelmo-Cineplex

Pieza de culto, ya. Leones y canguritos a debate. Sevilla existe, y su gracia perdura. Chiqui Carabante (miembro del colectivo Letra M, los mismos que produjeron *Los Almendros-Plaza Nueva*, nominado a los polémicos Goya), nos recuerda la enorme efectividad de una buena idea, unos buenos diálogos y un concepto tan absurdo y por eso cercano, que merece premiarse por delante de los grandes presupuestos y pretensiones. Un diez.

POST COITUM DE ANTONIO MOLERO
▸▸Premio Europa

Antonio Molero (actor con amplia carrera teatral que se dio a conocer para el gran público con la serie *Médico de familia*), debuta con este estupendo corto de 12 minutos y un solo plano secuencia, haciendo(se) un homenaje a lo que mejor conoce... la interpretación. Un gran guión, honesto, sencillo y pasmosamente fluido, conducido a la perfección por dos personajes tan de aquí que resulta imposible no identificarse.

EL TERCER REY DE IVÁN LÓPEZ
▸▸Premio del público

***Mis vacaciones* ha creado escuela. Ivan López, estudiante de la recién creada escuela European Film Centre de Barcelona, da en el clavo con otro entrañable corto con niño, listo para recibir premios del público a mansalva. Cero presupuesto y muchas, muchas ganas. Cabe destacar la incorporación del chabacano hito de la modernidad, la canción *Ese pedazo de honda* de Les Biscuits Salès, en su banda sonora.**

LA CRÓNICA DE UN JURADO
cómo ser jurado y fracasar

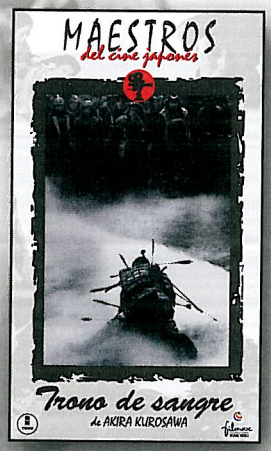
Ante todo aclarar que no me gusta nada hablar de mí mismo, de lo que hago o dejo de hacer. Y menos aquí. Pero la experiencia de ser jurado en un festival de cine es digna de contar, o eso creo. Es como cuando pierdes la virginidad y te entran esas enormes ganas de contarlo a todo el mundo. No quiero decir nada sobre la tremenda responsabilidad de repartir los premios. Sobre lo que un voto tuyo puede hacer cambiar la suerte económica de alguien que está empezando en este circo. Algo de eso hay, pero lo más perplejo de todo el asunto fue comprobar que la mayoría de los directores con posibilidades tenían ya en marcha su paso al largometraje, por ejemplo. Eso ponía en entredicho la función de los premios, pensados principalmente para la promoción del mismo y para ayudar a producir el siguiente. Entonces es cuando te planteas la enorme irresponsabilidad de algunos productores. Pero eso es otro tema (todo el mundo es libre de estrellarse como quiera). Lo que sí comprobé es que hay cortos pensados para cometir en festivales y otros que no. Que hasta los puedes oler. Que los premios del público los puedes adivinar a la primera, y que el consenso de un jurado no permite ningun tipo de concesiones. En fin, diría más cosas, pero no me cabe. Sólo espero y deseo que la complicidad ganada con el equipo de CurtFiccions no se haya ido a pique. **T:** M.P.

MAESTROS del cine japonés

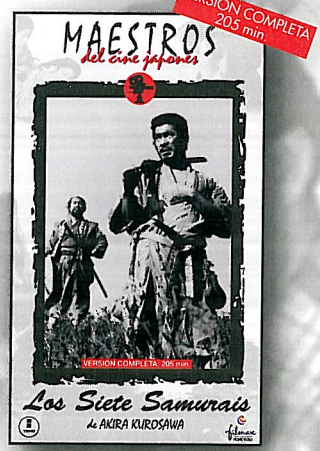
Las legendarias películas de Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, Kobayashi...

Ya en vídeo y DVD VIDEO

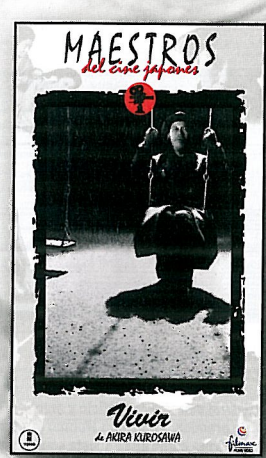
Auténticos clásicos para los amantes del cine por primera vez a la venta en España



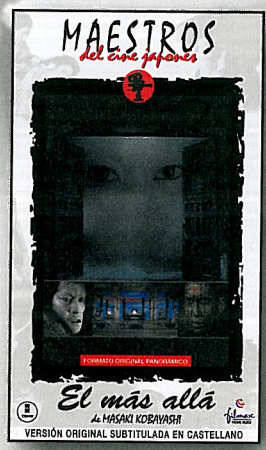
TRONO DE SANGRE
de Akira Kurosawa
VHS en versión doblada



LOS SIETE SAMURAIS
de Akira Kurosawa
VHS en versión doblada

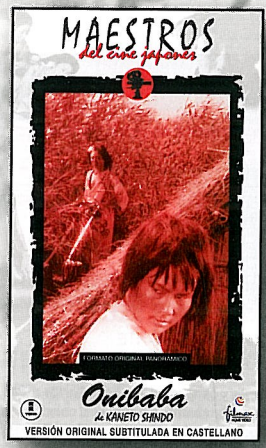


VIVIR
de Akira Kurosawa
VHS en versión doblada

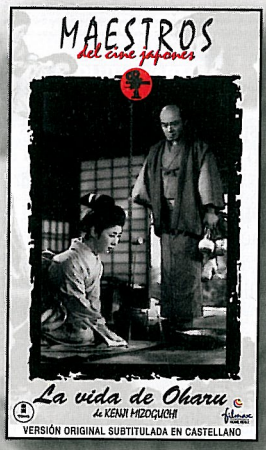


EL MÁS ALLÁ
de Masaki Kobayashi

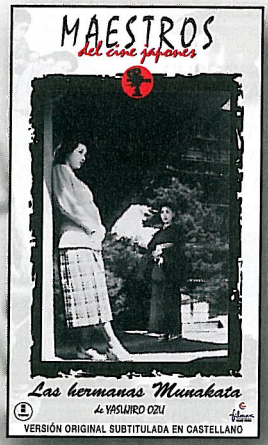
YOJIMBO
de Akira Kurosawa
DVD a la venta en mayo



ONIBABA
de Kaneto Shindo



LA VIDA DE OHARU
de Kenji Mizoguchi
DVD a la venta en junio



LAS HERMANAS MUNAKATA
de Yasujiru Ozu
DVD a la venta en junio

Copias en V.O. subtitulada y formato original

Próximas novedades:

- "Barbarroja","La fortaleza escondida" y "Dodeskaden" de *AKIRA KUROSAWA*
- "El sonido de la montaña" de *MIKIO NARUSE*
- "Samurai" de *HIROSHI INAGAKI*

filmax HOME VIDEO

portada

méxico rabioso

T: Ruth Pombo **F:** Tessa de la Garza & Filmax

Alejandro González Iñárritu ha logrado noquear a público y crítica con una *opera prima* abrumadora: *Amores perros*. Intensa, audaz y atrevida. Salvaje, impactante y descarada. Sin miramientos. Auténtico cine perro.

▸▸EL DIRECTOR ALEJANDRO GONZÁLEZ IÑÁRRITU CON UNA RESACA DE PERROS

LA ENTREVISTA

la voz de su amo

Alejandro González Iñárritu ha sido DJ, promotor de conciertos, director de una emisora de radio, ejecutivo de contenidos en Televisa, publicista y ahora director de cine. ¿Nos hemos dejado algo? En* Amores perros*, por no faltar, no falta ni una nominación al Óscar. Su tríptico de la sociedad contemporánea mejicana está lleno de unas cuantas cosas. Él mismo nos lo explica.

"Lo que para mí antes quizás era vergonzoso, en esta película se ha convertido en un arma de gran orgullo. En la publicidad siento que aprendí a estar en un *set*. Siempre que tienes una cámara y dos actores aprendes. A pesar de eso, la publicidad te da muchos vicios: tienes que ser consciente de eso si quieres ser cineasta. Porque la frivolidad te aleja de todo, te quita el alma aunque te llena los bolsillos. Siempre fui consciente de que, para mí, la publicidad era un ejercicio, como pequeños *sprints* para poder llegar a correr la maratón. También aprovechaba para aprender a dominar los ejércitos que son los departamentos de una película. Eso es lo que les cuesta más a los directores noveles que, de pronto, en lugar de estar cerca del actor tienen que atender al departamento de arte, que dice que aquello tiene que pintarse de amarillo... O vienen otros con que un permiso cayó, o que con el vestuario qué pasó o que ya no hay dinero para algo... Y eso es muy fuerte. Por otro lado, la publicidad me dio la capa-

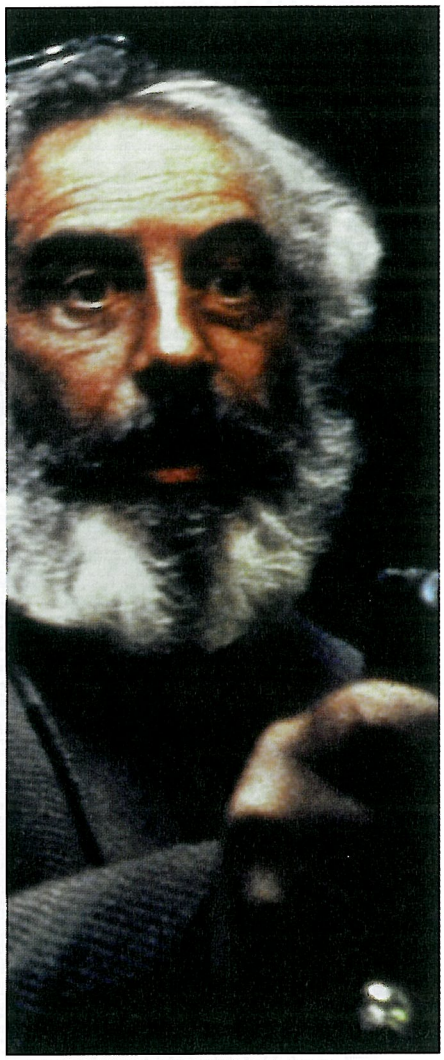
cidad de síntesis. En *Amores perros* se va la grano continuamente, porque ha sido de poca madre todo lo que me ha enseñado la publicidad para conseguir eso. Me siento muy orgulloso".

Música

"Cuando empecé a editar la película ya tenía pensadas muchísimas canciones. *Lucha de gigantes*, la canción de Nacha Pop, estaba desde el principio en mi cabeza, porque cuando leí esa escena me vino automáticamente: violencia con esta canción tan dulce, pero que habla metafóricamente de una asfixia. La puse y funcionó. Además, yo conocía a Nacha Pop desde que los llevé por primera vez a hacer conciertos a México, en mi época como promotor. Pero a mí no me gustan las películas que tienen mucha música, en las que su director la utiliza para pujar los sentimientos que no logró con la imagen. En *Amores perros* los primeros cuarenta y cinco minutos no tienen música. Yo quería jugar a eso, a sólo poner música cuando sirviera para dimensionar una escena. Hay algunas canciones de la película que las puse porque debían ser las músicas que escucharían los personajes, como Los Hollies para El Chivo, que debía ser lo que escuchaba en sus tiempos este personaje. Bueno, yo pensé en Credence Clearwater Revival, pero los derechos eran carísimos".

Amor y soledad

"Las tres historias son un repaso, desde distintos ángulos y distintas edades, al amor en sus diversas variantes: el amor filial, el amor pasional, el amor infiel... Son tres tipos de amores en tres estratos sociales distintos, dentro del contexto de casi guerra civil que está viviendo la ciudad de México. Se explora mucho también, creo, la relación, la violencia intrafamiliar. Puede ser más o menos sutil, pero está presente. A la vez se explora la paternidad, que es un tema que a mí me interesaba muchísimo: ese padre que no existe en la primera historia, el padre que pudo ser y no fue de la última y el padre que abandona de la segunda. Todo es simétrico con respecto a la paternidad. Y los Caín y Abel de la primera historia también se relacionan con los de la tercera... Más que una metáfora, con los perros hay una relación carnal. Son espejos de sus dueños, pero también son narrativos. Son familia, son perros de carne y hueso. La bestia redime al hombre".



▷▷EMILIO ECHEVARRÍA EN EL PAPEL DE *EL CHIVO*

Cine mejicano

"Hay poco y, de lo poco, poco bueno. Ésa es la realidad. Falta mucho, mucho... Se tienen que reestructurar todas sus partes: que haya productores con rigor, que haya buen pago para los escritores y... Siento que todavía estamos lejos de poder aspirar a hacer un buen cine... Bueno, yo admiro a Ripstein por su fuerza y por su necedad, por cómo ha hecho tantas películas y ha sobrevivido a una industria totalmente muerta y porque ha hecho lo que ha querido como ha querido. Y eso merece mi respeto. Ahora, emocionalmente y generacionalmente estoy muy lejos de su obra. ¿Nueva generación? Me gustan mucho Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Antonio Urrutia, que va a empezar ahora su largo, sólo tiene un corto... Este año se estrena *Y tu mamá también*, de Cuarón, protagonizada por Maribel Verdú y Gael García Bernal. También llega en abril *El espinazo del diablo*, de Guillermo del Toro... Ésas van a ser películas mejicanas muy importantes, estoy seguro".

Proyectos

"Ahora estoy leyendo algunas cosas que me han llegado de Estados Unidos, pero toda-

LA CRÓNICA DESDE MÉXICO
en la cresta de la ola

El cine mejicano, sumido en una especie de letargo durante las últimas dos décadas, vive desde hace un par de años un momento de gran resurgimiento. Más y mejores producciones, nuevos canales de distribución y financiamiento y, sobre todo, una clara reconciliación con su público son las principales características de lo que muchos llaman ya el nuevo cine mejicano.

Ver una película mejicana se ha convertido, casi de la noche a la mañana, en sinónimo de calidad. La clase media del país, la verdadera consumidora de cine, ha modificado radicalmente sus gustos. Si hace apenas tres años los mejicanos preferían ver cualquier superproducción de Hollywood antes de sentarse frente a una película nacional, ahora se ha comenzado a revertir esta situación. Muchos realizadores comparan este fenómeno con el que se vivió en España a partir de la segunda mitad de la década de los ochenta.

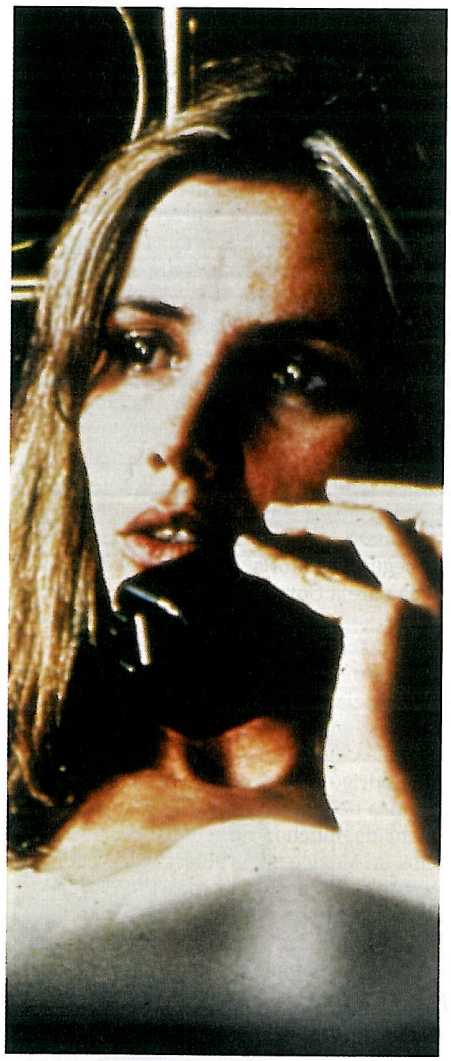
Un boom a la española

La mayoría de los cineastas que han aflorado con el *boom* actual de la industria coinciden en que el punto de inflexión lo representó *Sexo, pudor y lágrimas*, la *opera prima* de Antonio Serrano. La cinta, una comedia de enredo sobre los problemas sentimentales de tres parejas al borde la treintena, se convirtió en el filme más taquillero de México después de *Titanic*, y en veintiocho semanas de exhibición recaudó más de 1.260 millones de pesetas. Al éxito de *Sexo, pudor y lágrimas* siguió el de cintas como *La ley*

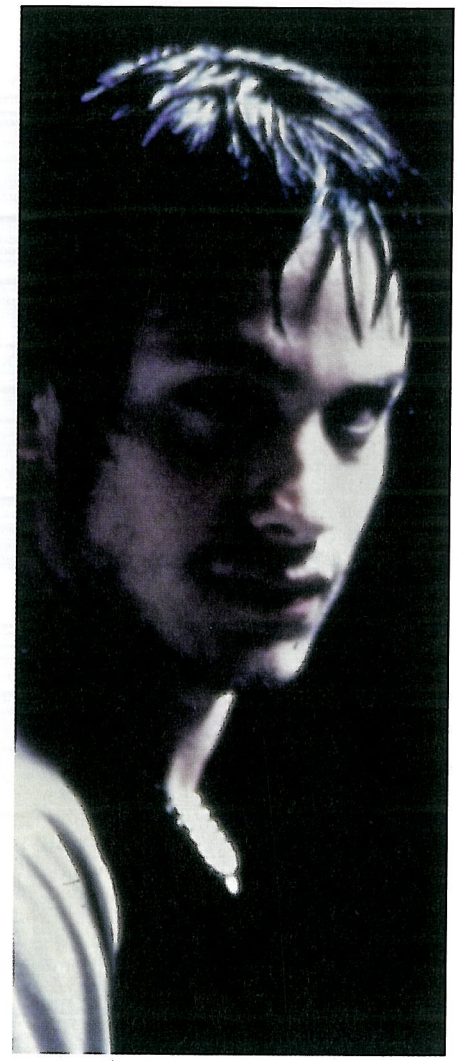
vía no he encontrado nada realmente importante... Y estoy trabajando, hace un año y medio ya, en un guión con Guillermo Arriaga, el guionista de *Amores perros*, que se llama *21 gramos*. Tenemos ya un primer tratamiento, pero aún falta muchísimo trabajo. ¡Espero que no treinta y seis tratamientos como los de ésta! Aunque sí, aún le falta mucho. Tengo también un argumento para una comedia negra... Es que soy muy lento, muy meticuloso... Pero, además, tengo que acomodar un poco todo lo que ha pasado con *Amores perros* y luego ponerme a trabajar, que es lo que realmente extraño. Yo considero que se me da muy bien trabajar con los escritores, sé ayudarlos, sé exigirles, sé detectarles sus cosas y sé... Yo no resuelvo los problemas de escritura, pero sé detectar dónde están. Sé buscar las historias, pero no sé escribirlas yo. Disfruto haciendo de productor, ¡vaya! Siempre he tenido el control de lo he hecho: con mi programa de radio yo era también el director de la estación; cuando hago comerciales yo escribo, produzco y edito... Supongo que me gusta controlarlo todo, dominar el proceso que vaya en una sola dirección, para que no se pierda en un momento. Igual seré un *control freak*...".

El público

"Lo que más me ha impresionado de lo que me han dicho los espectadores sobre *Amores perros* es que a muchos y a muchas les ha llegado la película porque han vivido relaciones familiares fracturadas entre padres e hijos. Y en todas partes del mundo: en París, en Madrid, en México, en Estados Unidos... Es curioso: creo que por eso la historia del padre que abandonó a su hijita, la de El Chivo, es la que llega más adentro a los espectadores. ¡Puede ser tan melodramática la vida de todos! ¿Verdad?"



▸▸GOYA TOLEDO EN EL PAPEL DE *VALERIA*



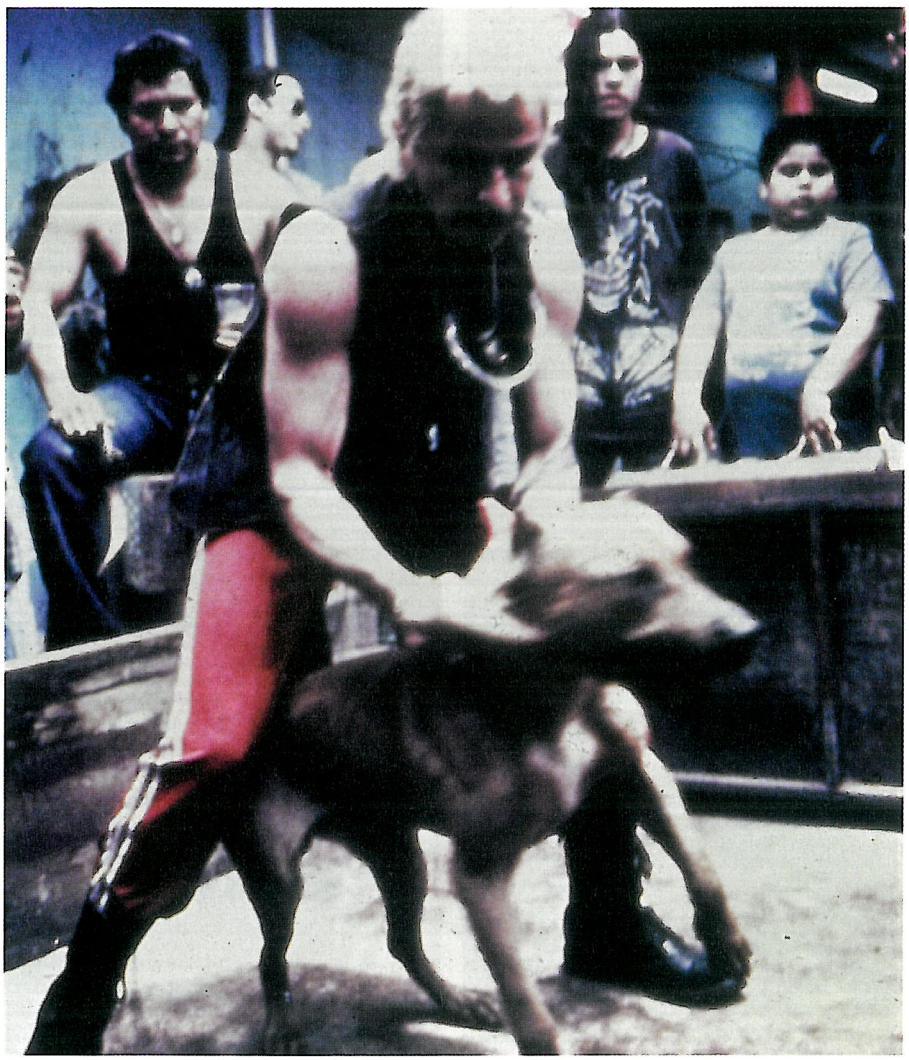
▸▸GAEL GARCÍA BERNAL EN EL PAPEL DE *OCTAVIO*

de Herodes, **de Luis Estrada, una demoledora crítica, que llegó a ser censurada, contra el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México durante setenta y un años consecutivos.**

Todo el poder, **el segundo filme de Fernando Saviñana, también logró batir récords de taquilla. La cinta, que refleja la inseguridad que se vive la capital del país –considerada una de las urbes más peligrosas del planeta–, caló hondo en los mejicanos. A raíz del empujón de *Todo el poder*, a Saviñana se le han facilitado las cosas y en sólo un año ha filmado dos películas y ya va por la tercera. "No creo que se pueda hablar de un nuevo cine mejicano –dice Saviñana–. Hay un resurgimiento de la industria con la característica de que el cine se reencuentra con el público". Para Saviñana, que estudió en Estados Unido y que pronto estrenará la comedia romántica *El segundo aire*, una de las claves del éxito es que los cineastas mejicanos "han aprendido a hacer un cine más universal, que toca la fibra del público. Y si se terminan de dar las condiciones por las que luchamos, de más financiación y mejores redes de distribución, el *boom* del cine mejicano va para largo".**

Amores sin fronteras

***Amores perros* surgió cuando el cine mejicano estaba en la cresta de la ola (veintiocho producciones en el años 2000), y su éxito ha contribuido a que las películas nacionales atraviesen sus fronteras. Es, de alguna manera, el trampolín al mercado internacional del cine mejicano. Ernesto Rimoch, de 49 años, es un claro exponente del cambio que ha vivido la industria nacional en**



LA CRÍTICA
la mirada apocalíptica

Vamos a ver, ¿qué tiene *Amores perros* para llegar donde ha llegado?
Pues todo: es emocionalmente intensa, estilísticamente audaz, éticamente irreprochable. Para algunos pierde gas durante la proyección, pero es casi inevitable empezando como empieza, con la más arrebatadora historia de amor desde... ¿*In the mood for love*? Bueno, tampoco hace tanto de eso.
Amores perros es el triunfo del cineasta como Dios omnipresente. Eso tan manido del "perfecto equilibrio entre forma y fondo" aquí no se da, porque la cámara siempre nos recuerda que Alejandro González Iñárritu está ahí, observando.
La segunda historia, que narra el deterioro de la pareja Goya Toledo-Álvaro Guerrero, es hija de Raymond Carver y no necesita esa puesta en escena desquiciada.
Pero prima la mirada fatalista y casi apocalíptica del cineasta. Su estilo visceral determina el conjunto.
González Iñárritu y su director de fotografía, Rodrigo Prieto, crean algo así como una estética del horror –colores oscuros, luz quemada, mucho grano- porque así ven ellos un México superpoblado, caótico, corrupto, violento y azotado por el neoliberalismo. Por eso *Amores perros* trasciende sus tres anécdotas argumentales para convertirse en algo mucho más ambicioso.
Un grito de rabia.
Una obra maestra.

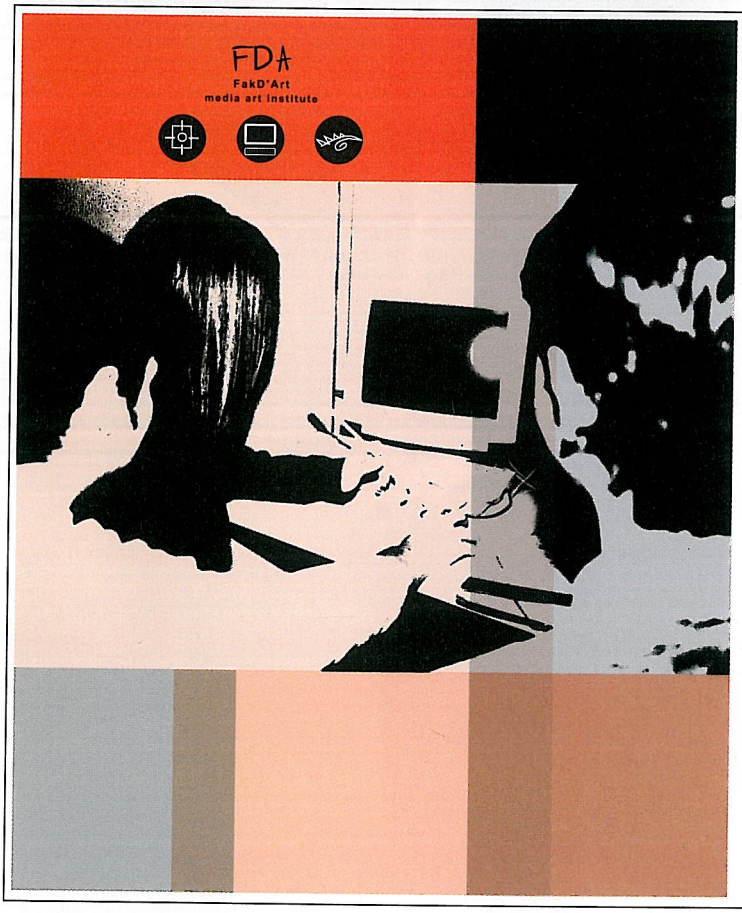
T: Óscar del Pozo

los últimos años. Su primera cinta, *El anzuelo* (1995), pasó sin pena ni gloria por las salas, pese a resultar triunfadora en el Festival de Guadalajara y adjudicarse un Ariel, el equivalente mejicano al Oscar. Ahora está a punto de estrenar *Demasiado amor*, una coproducción mejicano-española distribuida por Buena Vista Columbia Tristar Films y a la que precede una campaña promocional por todo lo alto.

Según Ernesto Rimoch, quien también es presidente de la Asociación Mejicana de Productores Independientes (AMCI), este cambio ha sido posible "porque la inversión privada ha decidido apostar por el cine *made in* México. Si hubiera hecho hoy *El anzuelo*, su carrera hubiera sido muy distinta". Para este cineasta no es exactamente correcto hablar de un nuevo cine mejicano, pues muchos de los que florecen ahora en las pantallas "ya estaban ahí cuando el cine entró en crisis, haciendo lo que podían con las garras y sin posibilidad de llegar a las salas". La labor de la AMCI, que aglutina a muchos realizadores que estaban disgregados, y las reformas legales para dar estímulos fiscales a la industria, según Rimoch, también han contribuido al *boom*.

En estos momentos, una decena de nuevas cintas mejicanas están listas para aparecer en la gran pantalla, y una docena más se encuentran en proceso de producción. Títulos como *Piedras verdes, opera prima* de Angel Flores; *Sin dejar huella*, de María Novaro y protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón; o *Demasiado amor*, de Rimoch, prometen convertirse en los grandes éxitos del año.

T: Verónica Sanz



FakD'Art, FDA media art institute

Muntaner 401, E-08021 Barcelona Tel. 93 201 08 55
Fax 93 200 72 39 informacion@fda.es www.fda.es
Argentina: Buenos Aires Tel. (011) 4220-0498
fda.conosur@pop.ba.net

FakD'Art se propone formar a creadores que puedan desenvolverse con soltura en el nuevo escenario de la cultura audiovisual. Personas que posean especialmente, además de los conocimientos técnicos necesarios, una formación conceptual que les permita tener una visión propia del entorno y desarrollarse en el mismo como productores culturales.

El Master de Multimedia e Internet es un curso para profesionales capaces de incorporarse al mundo "interactivo" con una visión global de internet y entendiendo todos los aspectos tecnológicos y sociales de este sector.

Duración: 1 año.

Software: Photoshop, Freehand, Premiere, Soundforge, Flash, Fireworks, Dreamweaver, Director...

OTROS CURSOS:
Curso iniciación 3D
Ciclo Básico (3 años)
Master de Animación en 3D
Master de Dibujos animados
Cursos intensivos Sábados
Cursos intensivos de verano

Horario de información: de lunes a viernes de 9.00 a 22.00 hrs ininterrumpidamente.

culto

saló

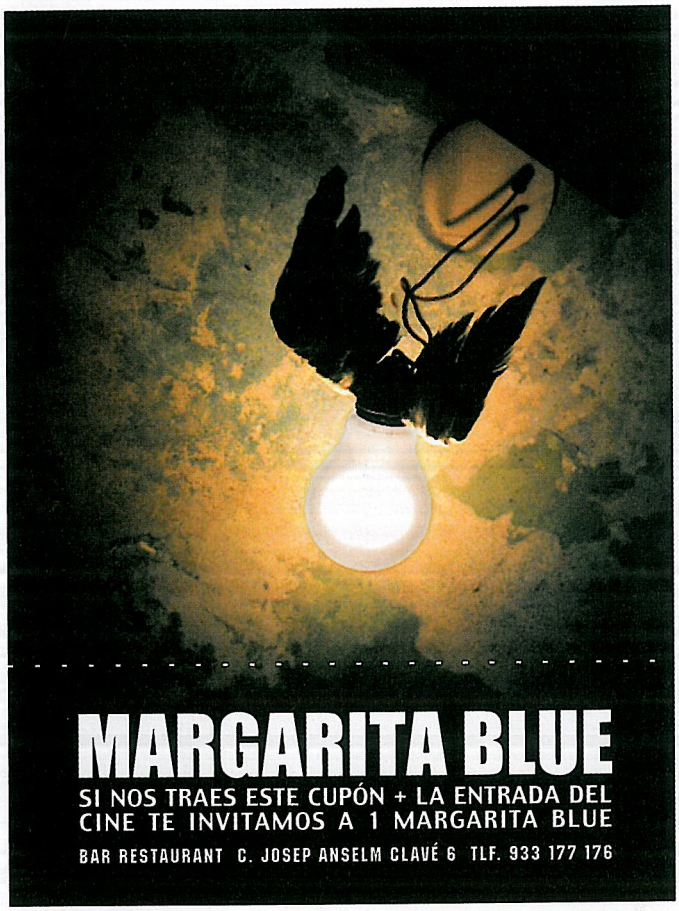
F: The Kobal Group

"Además de la metáfora de la relación sexual (obligatoria y fea) que la tolerancia del poder nos hace vivir, todo el sexo que hay en *Saló* (y lo hay en una cantidad enorme) es también la metáfora del poder con sus cometidos. Cuatro poderosos (un duque, un banquero, un presidente de tribunal y un obispo) ontológicos y por tanto arbitrarios reducen a cosas a sus humildes víctimas.
Y ésto en una especie de representación sagrada que, siguiendo la que probablemente era la intención de Sade, tiene una especie de organización formal dantesca.
La figura principal (de carácter mitonímico) es la acumulación (de los crímenes): pero también la hipérbole (querría llegar al límite de la soportabilidad)".

P. P. Pasolini, "Autoentrevista de P. P. P.", publicado en *Corriere de la Sera* (25-III-1975) unas semanas antes de su asesinato.

agenda

SUPLEMENTO SCOPE #4



MARGARITA BLUE

SI NOS TRAES ESTE CUPÓN + LA ENTRADA DEL CINE TE INVITAMOS A 1 MARGARITA BLUE

BAR RESTAURANT C. JOSEP ANSELM CLAVÉ 6 TLF. 933 177 176

microFusa

la escuela de sonido

técnico de sonido

sonorización en cine

sonido directo | grabación en estudio
post-producción de audio
audio digital, síntesis y samplers
producción de música avanzada

otros cursos
música electrónica dj profesional informática musical

Independència, 379 entl. 08041 BCN
T 93 435 36 88 F 93 455 31 84
microfusa@redestb.es

www.microfusa.com

NO LA BUSQUES MÁS

SUSCRÍBETE

Te ofrecemos la posibilidad de recibir SCOPE cómodamente en tu casa, durante un año, por tán solo 2000 pesetas. Entrarás en el sorteo de 5 DVD's de la película *Bailar en la oscuridad*.

con la colaboración de:

manga films

FORMA DE PAGO (marcar con una X)

☐ Cheque al portador

☐ Transferencia bancaria
Caixa Catalunya 2013-0247-14-0200745882
(enviando este cupón con el resguardo de transferencia)

Nombre.....
Apellidos.....
Dirección.....
Población.....
Código postal.....
Teléfono.....
DNI.....

SCOPE **Cupón a enviar. Se aceptan fotocopias. Llibertat 24, baixos 08012 Barcelona**

entrevista

¡autor! ¿autor?

T: Manel Martínez **F:** Tessa de la Garza

Pep Bosch es el realizador de publicidad español más premiado a nivel mundial, sólo superado por monstruos como el colectivo escandinavo Traktor, yanquis del caché de Joe Pytka o la elegancia británica de Frank Budgen.

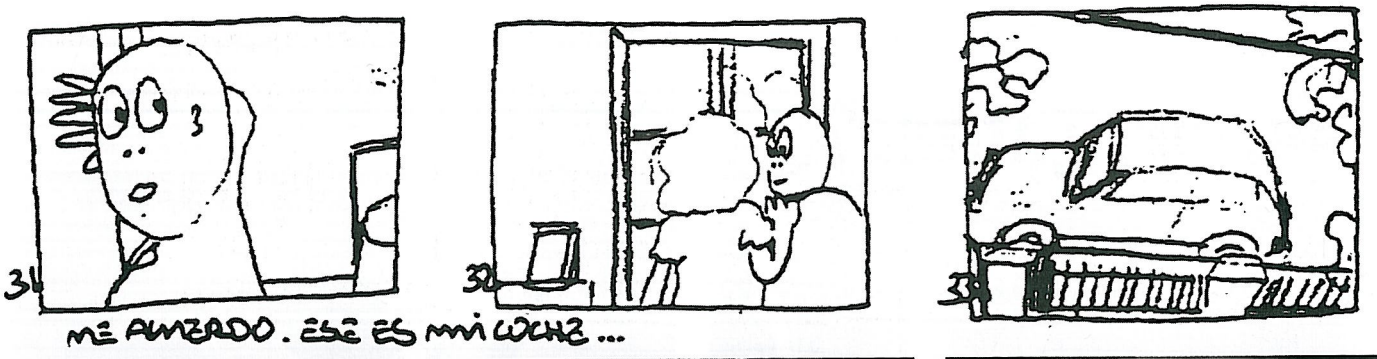
▷▷PEP BOSCH EN SU ESTUDIO DE LA PLAÇA DEL PI DE BARCELONA

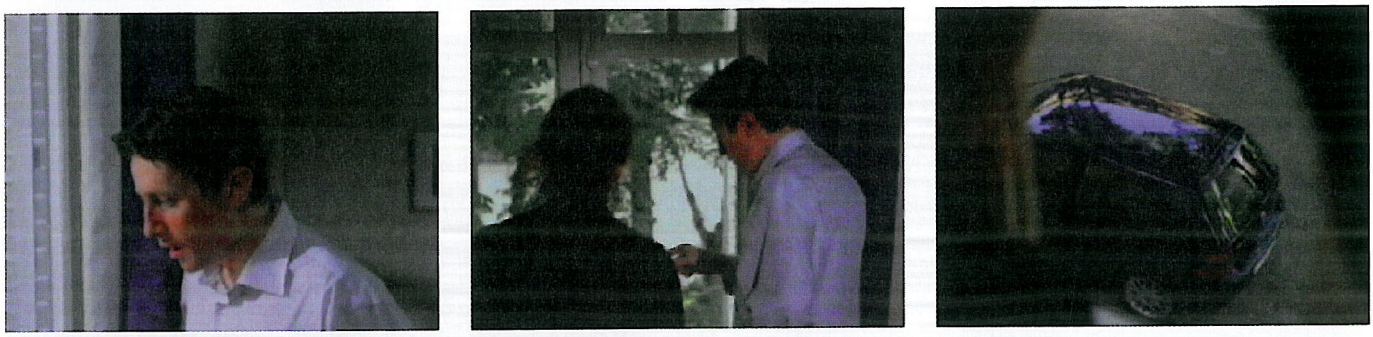
"Te cuento un poco...Un señor que vende coches dice: 'Pues ahora quiero hacer un anuncio para vender este nuevo coche que además tiene tracción a las cuatro ruedas'. Entonces llama a la agencia de publicidad y le dice: 'Quiero algo para dentro de tres meses'. La agencia empieza a escribir guiones, muchos guiones. A veces es uno, que le encanta al cliente, a veces son mil. Cuando el vendedor de coches y la agencia se ponen de acuerdo, entonces es cuando llaman al realizador, y llaman a varios realizadores. Y aquí entro yo. Agencia y cliente están ya bastante cansados, y te dicen: 'No lo toquemos demasiado'. Y tú lo tocas y discutes con ellos...".

Autoría

Y los realizadores presentan sus proyectos, y la agencia escoge uno y ruedan el spot. ¿Y qué anuncios ha realizado Pep Bosch? Su cámara filmó la amnesia de un hombre que sólo recuerda que su coche era un Volkswagen azul que no es suyo; las fantasías del comprador de la ONCE, embarcado en un yate años setenta lleno de sonrientes hombres-maniquíes; la duda de un chavalín que crece soñando con la Harley de un escaparate, y cuando se la va a comprar ve por el rabillo del ojo un majestuoso Audi a 50 imágenes por segundo; la frialdad matemática de un hombre capaz de explicarle a la cámara por qué escogió esta casa, esta mujer, este césped, estos hijos y se queda en blanco ante su BMW.

"Cuando me llega un guión me pregunto: ¿Yo esta historia, la siento?. Ya sé que





suena muy raro, pero es así. ¿Lo veo?, ¿me emociona ver a este tío haciendo esto? En un 2% de las veces no toco nada, y en el otro 98% cojo y empiezo a proponer cosas".

"En cine publicitario hay gente grandiosa con un estilo muy marcado, y gente que es capaz de desaparecer dentro de un producto. Pero eso sucede también en el cine largo. Lo que pasa es que en España todo es muy autoral; aquí todo el mundo escribe, dirige y monta. Pero en Estados Unidos es fácil que un estudio le presente el guión de un largo a tres o cuatro realizadores y escoja entre ellos. Es lo mismo que pasa en la publicidad".

Atmósferas

La palabra fetiche de la publicidad. Todo aquello que no se sabe describir con palabras se llama "atmósfera". Pep Bosch opina que las atmósferas existen. Si es cierto, él es un gran creador de las mismas, porque hay algo que no sé describir con palabras que unifica campañas de Audi, BMW, Visa, ONCE, una cerveza finlandesa y un chicle italiano.

"Todo tiene una atmósfera, las hay irrespirables o agradables o... En mi caso es la frontera entre que la película te parezca nueva o que le veas el plumero. Que haga a la película algo que no has visto nunca." "En el *spot* éste, *Amnésico*, hay una atmósfera que para mí tenía que ser la del cine norteamericano e inglés de finales de los sesenta y principios de los setenta, y un poco de la *nouvelle vague*... Eso que tenían esas películas era lo que pensaba que debía tener. Yo pienso en esas películas tipo *La conversación* e imagino que todos los personajes son amnésicos, que los hablan y no se oyen... que pasan cosas raras".

"CUANDO EMPECÉ A HACER ANUNCIOS SÍ QUE TENÍA MUY CLARO QUE ESTO PUEDE SER UNA PROFESIÓN MUY, MUY, MUY CUTRE. DEPENDE DE TI QUE NO LO SEA. TÚ TIENES QUE PONERTE EL LÍMITE".

"No sabía cómo llegar a eso. ¿Y cómo conseguirlo? Pues a través de la música. La música de *Amnésico* recuerda a la de *La conversación*, eso no lo sabe nadie, no lo sabe ni la agencia. Y los personajes en el decorado me recuerdan a películas de Godard, todos eran manchas negras y los decorados, blancos. Ese contraste, como de cucarachas que se pasean por las paredes blancas sin saber dónde esconderse".

"Son cosas que a ti no sé si te llegan pero que para mí son importantes. Y el vestuario y el linoleo del suelo del hospital... mil preguntas que te hace tu equipo y que necesitas responder en una dirección. Y eso se produce cuando tienes un hilo y cuando sabes qué atmósfera quieres transmitir".

Europa

Amén de sus archiconocidos spots* made in Spain, *la obra de Pep Bosch incluye producciones para Finlandia, Reino Unido, Polonia, Alemania, Italia y Francia. Sus tentáculos están cruzando el Atlántico y dentro de un mes un manager lo va a pasear por las grandes productoras californianas.

"Trabajar fuera de España es otra cosa. En Europa te escogen porque saben que lo vas a hacer bien y están esperando que les preguntes cosas, darles ocasión a que te ayuden. Aquí en cambio te están vigilando, a ver qué nos va a hacer éste".

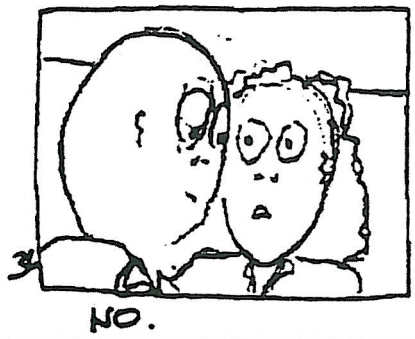
"Me llamaron de Finlandia para hacer una cerveza. Era una cosa con poca pasta, muy loca, pero me apetecía visitar el país. La idea que tenía de Finlandia eran las pelis de Kaurismäki y te preguntas: ¿serán así? Pero es que son así, como los personajes de Kaurismäki. La gente es así, los de la agencia eran así".

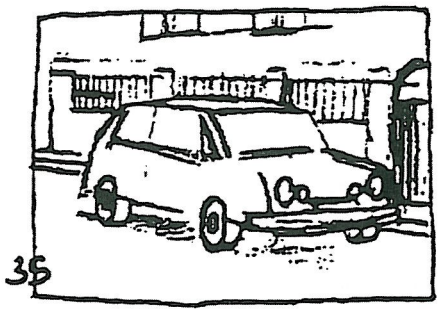
"Trabajo con actores extranjeros, pero no por gusto. En España hay buenos actores, pero los que hacen cine no hacen publicidad, y los que se dignan a hacer publicidad son ¿diez?, ¿quince?, ¿treinta de todas las edades? Son los mismos siempre. A los actores de fuera no los has visto antes, y cuando los descubres en un *casting* para ti son ellos, ésos son los personajes."

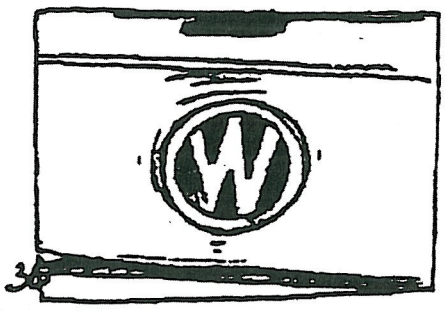
"No te puedes encerrar en tu entorno. A mí ya me gustaría trabajar siempre en Barcelona, pero cuando tienes un decorado con un edificio público con una gran escalinata, mola tener una escalinata en Madrid, otra en Johannesburgo, otra en Londres. No tener que recurrir siempre a la escalinata de Correos en Vía Layetana, que está muy bien pero no es la única."

Manías

Un realizador publicitario es un realizador, no un director. No sé por qué, pero siempre se habla







de realizador. Y de películas, no de anuncios. Y como en las películas que todos llamamos películas, las largas, el realizador persigue crear una emoción. Aunque Pep Bosch a veces se dispersa, y habla de todo a la vez.
Lleva diez minutos buscando el storyboard del spot del* Amnésico *(parte del cual reproducimos en estas páginas). Está muy satisfecho de él, sobre todo por lo fiel que es el resultado final a las dibujos iniciales. Hablamos en su minimalista estudio: una mesa, una estantería, un ordenador, un vídeo, una tele, una silla.

"No suelo utilizar referencias visuales, excepto si son cosas muy marcadas. Hombre, en la película de la ONCE sí que llevaba imágenes de los tráilers de Movierecord y la música que quería, porque si no lo enseñas la gente no sabe de qué estás hablando".

"Ahora estoy preparando una cosa y no tengo nada. Pasado mañana me vienen el operador y el decorador, y no tengo nada. Bueno, les voy a enseñar una secuencia de una película que tiene un ritmo que quiero que tenga este trabajo, pero sólo por el ritmo, no para que se parezca a eso visualmente".

"Lo que hago son libritos, escribo cosas... Es una tontería, en el fondo. Hago notas generales sobre los personajes, los decorados, el vestuario... En lugar de decirle a la directora de *casting* 'chico guapo, 30 años, estatura media, no sé qué', pues le escribo la vida de ese tío y cómo creo que siente y si ha habido algo que le ha marcado...O al tío que busca las localizaciones, que es uno que va en una moto con una cámara, pues le escribo que si en la puerta de la casa hay una muesca que refuerza el dramatismo del espacio... Y este tío pensará: ¿y qué escribe este capullo? Pero a lo mejor encuentra algo que le parece que es lo que yo tengo en la cabeza. Creo que es de esos detalles de lo que se hacen las películas".

"SI TIENES UN PAR DE BUENOS ACTORES, BIEN VESTIDOS, Y BIEN VESTIDOS SIGNIFICA QUE NI TE PLANTEES QUE VAN VESTIDOS, Y UN ENTORNO QUE APOYE MÁS O MENOS LO QUE QUIERES CONTAR, SI TIENES ESTO, DA IGUAL CÓMO LO EXPLIQUES".

"Con los actores no tienes mucho margen para grandes interpretaciones porque no hay recorrido suficiente. Intento que lo que se cuente se haga con las menos palabras o lo menos gestos posibles. Me parece más fácil y creíble sacar algo bueno a través de lo pequeño. Lo que esté tiene que estar muy bien y transmitir mucha verdad. Y no es fácil conseguir verdad con grandes artificios".

Más películas

Pep Bosch lleva dos años en la cresta de la ola. Hasta entonces, su currículo se nutría de treinta vídeos para karaokes, la participación en un grupo de trabajo con Ermanno Olmi allá en las montañas o dirigir cortometrajes y documentales construidos a veces con descartes de los karaokes.* El rugido de la mantis, *un corto de 1999, le ha abierto las puertas del mercado norteamericano. Tiene una manager que confía más que él mismo en que acabará dirigiendo cine largo.

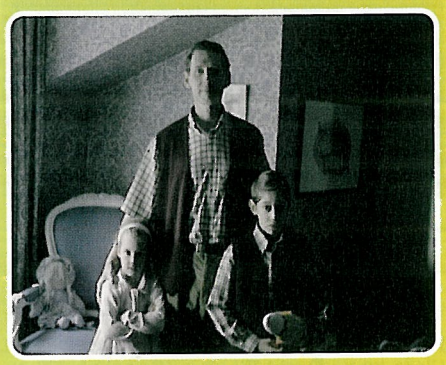
"La publicidad que haces ya determina un poco el tipo de cine que puedes hacer. Claro, ves a David Fincher (*Seven*)o a Michael Bay (*La roca*, *Armageddon*) o a Tarsem Singh (*La celda*), y ya intuyes que la publicidad que hacían tenía que ver con el cine que dirigen, como muy de post-producción, muy detallista. Pero hay tíos, tipo Spike Jonze o Michel Gondry, que están llevando al cine lo que era su estética en la publicidad, como con mucha verdad".

"Hace diez u once años yo era grafista, y un tío me dijo si quería hacer un corto. Así. Fue algo desolador, pero me gustó".

"Lo de los karaokes era un subproducto de lo más tal... Rodábamos en 16 mm, y era como... a cambio de cobrar cuatro duros tocabas cine y te montabas tus cortos, tus historias. Yo aprendí a inventarme personajes y crear situaciones, y darle la vuelta a la canción, claro. Si tu historia tenía que ver con la canción, mal".

"He hecho tres cortos. En el primero todo es mentira. El segundo lo hice con un material pillado de los karaokes. Yo creo que en éste los personajes están bien, pero la historia es un poco absurda y la manera de contarlo, también. Y el tercero, que está en A.I.Film –¿conocéis A.I.Film, en Internet?, es alucinante–, ya lo han visto como cuatro mil personas. Pues en éste, *El rugido de la mantis*, los actores siguen estando muy bien, la manera de contarlo está muy bien y sigue fallando la historia. Ya sólo me queda eso por solucionar, que no es poco".

LA BOBINA DE PEP BOSCH estilo y tendencias



>>MATHEMATICIAN (BMW)

>>HARLEY (AUDI A4)

>>KID (DANMARK)

>>TEMPTATION (KOFF)

>>GARAJES (AUDI A6)

>>(VISA)

Algunos de los mejores spots de los últimos años los ha realizado Pep Bosch: el amnésico que no recuerda nada hasta que ve un Golf por la ventana, el matemático que puede justificar todas "sus posesiones" excepto su BMW, el chico que deseaba comprar la eterna moto del escaparate. Pep Bosch ha logrado tener un cierto estilo, nada ajeno a las tendencias de la publicidad de hoy. Un estilo frío, irónico, austero, que permanece a pesar de tratarse de clientes, marcas y agencias distintas. Ya tiene una trayectoria, y se supone que las agencias ya saben cómo trabaja. Un denominador bastante común en todos sus spots: la frialdad de tono y un distanciamiento muy de *voyeur*, muy *¿dogma?* El *free-cinema*, escandinavia y la irreverencia de la *nouvelle vague*. Frío y cercano a la vez, como un vídeo doméstico familiar. Los actores como maniquís, pillados en la apatía más cotidiana, en la más plena normalidad, como si no les viniera de aquí. Eso sí, están clavados. Situados y bien vestidos. Son ellos, no pueden ser otros. La cámara se mueve lo justo, se tambalea lo justo. No llega nunca a marear. A veces ni se mueve, encuadrando de manera extraña pero compensada. Buscando el plano imposible, el que no te esperas. Lo que sucede es tan normal que hay que buscar ángulos inesperados. Esto no es cine. Cualquier encuadre valdría para ilustrar la campaña gráfica. El sonido es el de una mañana de domingo en un barrio tranquilo. Escandinavo. Casi siempre sonido directo, sin ningún estruendo dramático que ayude a narrar la historia. Acompaña, simplemente. La bobina de Pep Bosch. Pistas para confirmar las tendencias de la publicidad actual. T: Xavi Bueno

Escola
Superior
de Cinema i
Audiovisuals
de Catalunya

UNIVERSITAT DE BARCELONA

GRADUAT SUPERIOR EN CINEMA I AUDIOVISUALS

(Títol propi de la UB)

4 cursos acadèmics.
300 crèdits totals.
Primer cicle polivalent.
Segon cicle especialitats:

GUIÓ
PRODUCCIÓ
DIRECCIÓ
EDICIÓ/POSTPRODUCCIÓ
SO
IMATGE
DIRECCIÓ D'ART

CURSOS I TALLERS DE POSTGRAUS

(de gener a abril)

DIRECCIÓ DE FOTOGRAFIA
DOCUMENTALISME
GUIÓ PER A SÈRIES DE TV

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya
Cr. Inmaculada, 35. 08017-Barcelona
Tel. 93 212 15 62 Fax. 93 417 26 01
e-mail: escac@escac.es www:http:\\www.escac.es

Per informar-vos de: **Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals** (Sr. Sebastià Francisco),
Cursos i Tallers de Postgraus (Marijo Gómez)

sin distribución

au secours

A la espera de que podamos ver *Intimacy* de Patrice Chéreau, triunfadora en la reciente Berlinale, os presentamos cuatro películas francesas que siguen esperando turno para su distribución.

★★★

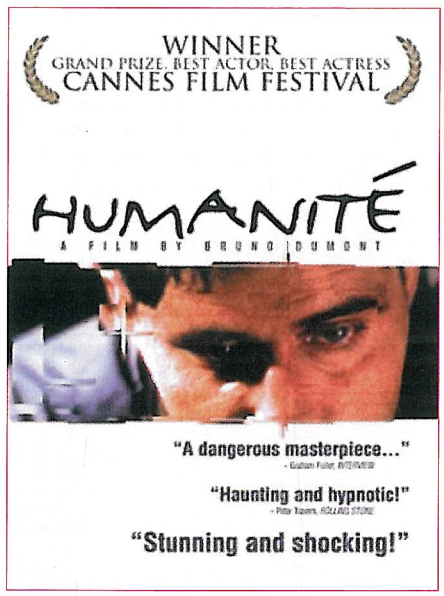
Gran Premio del Jurado, Mejor Actor (Emmanuel Schotté) y Mejor Actriz (Séverine Caneeleen) en Cannes 99.

L'HUMANITÉ, BRUNO DUMONT (1999)

escenarios de un crímen

La única vez que el nombre de Bruno Dumont ha alcanzado cierta resonancia internacional fue a raíz del Festival de Cannes 99, donde *L'humanité*, su segundo largometraje, consiguió el Gran Premio del Jurado y sendos galardones para el actor (Emmanuel Schottè) y la actriz protagonistas (Sèverine Caneele). Ese año competían en la sección oficial nombres de la talla de Jim Jarmusch, David Lynch, Takeshi Kitano, John Sayles, Tim Robbins... y la mayoría de prensa reaccionó indignada cuando vieron como *L'humanité* acaparaba tres premios mientras que las películas de estos directores ni tan sólo aparecían en el palmarés. Probablemente la mayoría de estos filmes eran mejores, más pulidos, más correctos. Pero Dumont era uno de los pocos realizadores que se había molestado en proponer algo diferente, en estimular y/o molestar al espectador con su obra, gustara o no. *L'humanité* se abre situándonos en los rudos paisajes de Bailleul, un pueblo en la región francesa de Flandes, hasta que la cámara se detiene en el sexo violentado de una muchacha asesinada. Pharaon De Winter, el policía local, será el encargado investigar quién ha matado a la niña. La pesquisa policial es la mera excusa argumental, el hilo conductor de una historia donde lo que de verdad interesa son los personajes, especialmente el del detective y sus formas de relacionarse con el entorno y con sus semejantes. Pharaon de Winter es un idiota en el sentido más *dostoievskiano* del término (y también *bressoniano*, de la misma manera que el intérprete encaja perfectamente en la idea de actor "modelo" que proponía el autor de *Pickpocket*). Una persona pausada, de una introversión rayana en el autismo, capaz de un gran amor por todo el mundo y que utiliza el contacto físico como forma de expresar los sentimientos que no es capaz de trasmitir con palabras. Y Dumont adecua la puesta en escena a su protagonista: con un ritmo contemplativo lleno de pausas y silencios, *L'humanité* intenta trasmitir la realidad recreándose en la corporeidad de los personajes, los paisajes y las cosas. La cámara de Dumont se acerca a los cuerpos y rostros de sus personajes saltándose los límites del pudor convencional: Pharaon oliendo a Séverine, la mujer de la que está enamorado; contemplando las gotas de sudor en el rostro de su jefe; besando consoladoramente en la boca al asesino; o el plano del sexo de Séverine "llorando", en un encuadre paralelo al del plano inicial que remite al famoso cuadro de Gustave Courbet *El origen del mundo*. Probablemente su anterior película, *La vie de Jesús*, una panorámica por el tedio vital que sobrecoge a los habitantes de otro pequeño pueblo flamenco, resulte más redonda, más equilibrada que *L'humanité*, pero es precisamente esta asumida apuesta de riesgo por nuevas formas de entender el cine el punto a favor de Bruno Dumont.

T: Eulàlia Iglesias



F: Eva F.M.

JEAN PAUL FARGEAU

el guionista del lirismo

El colectivo 100.000 Retinas cuenta desde el pasado 16 de enero con la colaboración de la Agence du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion. Esta agencia francesa que apoya la difusión de películas de autor también suminstra títulos a la cartelera de CineAmbigú, entre ellos, *Beau travail,* de Claire Denis . La visita de su guionista, Jean-Paul Fargeau, a Barcelona para presentar el filme y la consiguiente entrevista con él son especialmente oportunas ya que también participó en el guión de *Pola X* (Leos Carax), proyectada en CineAmbigú en febrero. Estas dos películas, que en palabras de su guionista son "absolutamente distintas", coinciden en su origen literario: ambas han surgido de obras de Herman Melville. Sin embargo, este hecho es, como afirma Fargeau, "una simple coincidencia".

***Beau travail* encuentra en *Billy Budd* de Melville, si no el origen de su argumento sí una clara inspiración: "No se trata de una re-escritura de la**

★

Mejor Actor (Guillaume Depardieu) en Gijon 99. Proyectada en CineAmbigú en Apolo.

POLA X, LEOS CARAX (1999)

el que tuvo, retuvo

¿Es la autodestrucción la vía para encontrar la VERDAD en el arte? Según Leos Carax, sí. Viendo su última película, *Pola X*, resulta difícil separar ficción y realidad, la del propio Carax, un hombre que lleva años en el filo de la navaja. Aquí, su álter ego Guillaume Depardieu –otro que tal...– da vida a un escritor de éxito que no tiene más remedio que recurrir al diccionario de sinónimos hasta que abandona su burbuja de cristal e inicia un singular descenso a los infiernos que le servirá para encontrarse a sí mismo, aunque por el camino se topará con la ruina vital y la incomprensión general.

Sabemos lo suficiente sobre la vida de Carax para atrevernos a hacer paralelismos, reforzados además por la mala acogida del filme, que le ha confirmado como un cineasta maldito. Pero aunque yo discutiría su tesis (¿realmente hay que pagar un precio tan alto para ser bueno?), *Pola X* es más o menos como sus obras anteriores: igual de romántica, egomaníaca, fatalista, desequilibrada, intensa, arrebatada, excesiva y apasionada. Puede que aquí Carax haya querido hablar de demasiadas cosas a la vez, como si en el fondo pensara, con desazón, que ésta iba a ser su última oportunidad.

La gran pregunta es:

¿será su última oportunidad?

T: Óscar del Pozo

★

Mención Especial Premio del Público Berlin 2000 a Claire Denis. Proyectada en CineAmbigú en Apolo.

BEAU TRAVAIL, CLARIE DENIS (1999)

el lirismo del poder

Ambientada en el Golfo de Djibouti, *Beau travail* narra la historia de un pelotón de la legión extranjera francesa. En el exótico y soleado entorno africano, los reclutas, el paternal sargento Galoup (Denis Lavant, habitual en las películas de Leos Carax) y su superior Bruno Forestier (Michel Subor) viven una rutina casi vacacional. Todo sucede y se percibe con absoluta normalidad. Incluso la muerte de uno de los soldados en un accidente durante un ejercicio no turba la serena narración de Claire Denis, que filma las actividades del pelotón como si éste fuera una clase de bachillerato durante un viaje de fin de curso. Pero la familiaridad que se desprende de la primera parte del filme se torna en conflicto cuando descubrimos que Galoup venera a Forestier y no puede soportar que éste se fije en el recién llegado recluta Sentían (Grégoire Colin).Con fotografía de Agnès Godard, *Beau travail* supone una nueva mirada lírica sobre un contexto (el militar) que en principio parece desprovisto de contenido poético. Y si esta mirada lírica de lo bélico se articulaba en *Apocalypse now* o *La delgada línea roja* a partir del drama de la guerra, en *Beau travail* se consigue a través del retrato psicológico del soldado y de las relaciones de poder y respeto que existen en la estructura interna del ejército.

T: Arnau Horta

☆

Presentada a competición en Venecia 99.

RIEN À FAIRE, MARION BERNOUX (1999)

amor en el hipermercado

Una historia de amor deliciosamente sencilla con una gran actriz a la cabeza. En la penúltima edición del Festival de Venecia, los acreditados de nuestro país la saludaron como "una bellísima revelación" a pesar de que Valeria Bruni-Tedeschi lleva ya unos cuantos años y otras tantas películas como intérprete. Pero la verdad es que su maravillosa protagonista redondea una película delicada, agridulce, contada a través de silencios y tiempos muertos que contrastan con la risa nerviosa del personaje de la Bruni-Tedeschi.

El filme consiste en seguir cómo se enamoran dos individuos muy distintos en tierra de nadie; es decir, en un sitio tan impersonal como un supermercado. También trata de analizar por qué algunos enamoramientos acaban enseguida aunque hayan sido lo más intenso en la vida de uno o de una. Lo mejor de *Rien à faire* es la delicadeza con que su directora, Marion Vernoux, apuñala emocionalmente: todo funciona a base de sucesivos golpes, con una de cal y otra de arena para los sentimientos de los protagonistas y de los espectadores. También es excelente que el fondo social de la película esté por debajo y no emborronando a sus personajes. Lo único que se le puede recriminar a *Rien à faire* es un final un poco abrupto, que desluce bastante el resto de película.

T: Ruth Pombo

obra. Me interesó más el diario que escribe su protagonista, y fue esa narración más intima la que tuve en cuenta para elaborar el guión". Ambientada en el Golfo de Djibouti, *Beau travail* habla de la historia de un oficial de la legión extranjera francesa y, sobre todo, de la admiración, casi amor, que éste profesa hacia su superior. La narración parsimoniosa y una lírica puesta en escena traen a la memoria otra película bélica con intenciones poéticas: *La delgada línea roja*. Pero más allá de lo estético, los parecidos entre el filme de Terrence Malick y *Beau travail* también aluden, según Fargeau, al guión: "Se trata de una película estructurada a partir de distintos puntos de vista. En un principio nuestro guión también se configuraba a partir de varios personajes, pero finalmente se mantuvo únicamente el de Galoup".

La participación de Fargeau en el guión de *Pola X* surgió de una petición de Leos Carax: "Quería darle una ultima vuelta a un guión ya escrito. Por eso mi trabajo con Leos no consistió en una colaboración director-escritor como la que mantuve con Claire Denis en *Beau travail*, y mi aproximación a la obra de Melville *Pierre; or, the ambiguities* fue distinta a la de *Billy Budd*".

El descenso a los infiernos de un joven escritor es, probablemente, la mejor manera de resumir *Pola X*, una película en que el espectador asiste atónito a una sucesión de hechos casi inexplicables que poco a poco van consumiendo al protagonista. Fargeau no quiso revelarnos qué se esconde detrás de esta fábula: "Nunca hablo sobre lo que significa una película para mí; creo que el mérito es, precisamente, que pueda significar muchas cosas a la vez". T: Arnau Horta

formación

anem per feina / vamos al grano

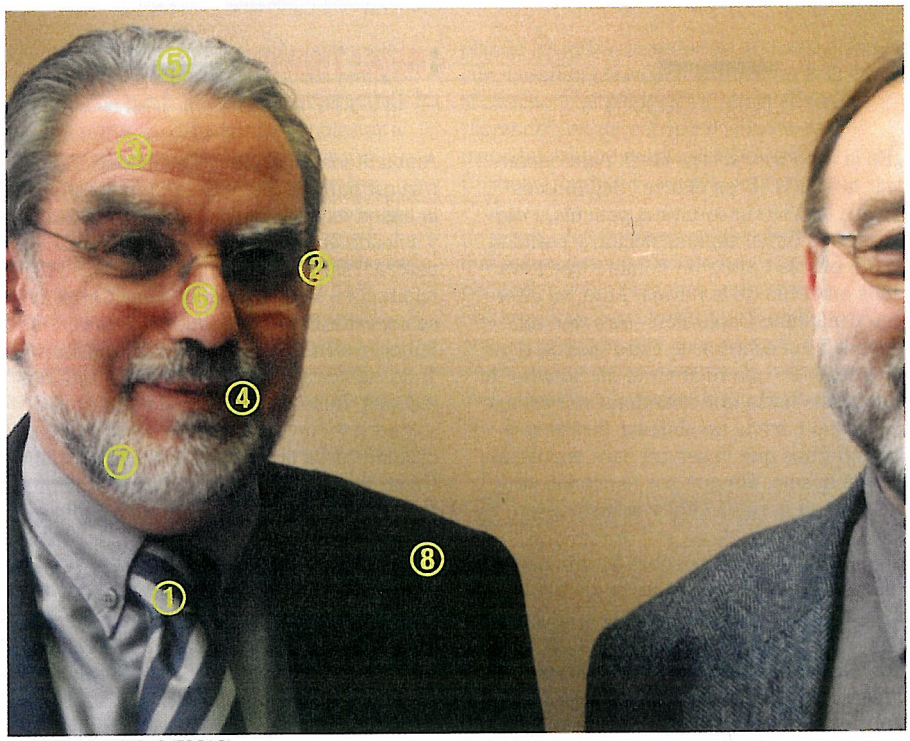
La ESCAC barcelonesa y la ECAM de Madrid representan la línea más pragmática de la enseñanza de cine en España. El objetivo es "colocar" en el mercado de trabajo a sus alumnos, y a fe que lo están consiguiendo.

T: Manel Martínez **F:** Paul Sosna

"El mercado es el que es". Ésta es la última frase registrada en mi grabadora. Josep Maixenchs (ESCAC) y Fernando Méndez-Leite (ECAM) son dos veteranos que desde una amplísima experiencia académica y gestora han levantado dos escuelas donde priman el posibilismo y la selección natural. Primero, formar al artesano; ya vendrá el artista.

A pesar de ser dos escuelas jóvenes, ya vais por la cuarta promoción que acaba sus estudios. ¿Se puede hablar de un sello propio en las producciones de ESCAC y ECAM?
Josep Maixenchs: "No, no creo que se pueda hablar de un sello. Sí se puede hablar, creo que en los dos casos, de que hemos cumplido nuestro objetivo. Es decir, que esta gente que ha salido a la calle formada por nosotros mayoritariamente esté trabajando en la profesión".
Fernando Méndez-Leite: "Y esté en condiciones de dirigir un equipo de su especialidad. Yo, como director, si ahora hiciera una película, no tendría ningún inconveniente en llevarme a un director de producción, un montador o un lo que sea que acabara de salir de la escuela. En ese sentido sí creo que hemos cumplido".

¿Qué envidiáis cada uno del otro?
J.M.: "Sobre todo las instalaciones que esta gente tiene, que es una apuesta muy firme de la Comunidad Autónoma de Madrid en la formación cinematográfica. Este apoyo no ha existido jamás en Cataluña. Ahora nos construyen una escuela nueva, que es una apuesta del ayuntamiento de Terrassa".



▸▸JOSEP MAIXENCHS (ESCAC)

F.M-L.: "Yo supongo que lo que envidio de la ESCAC es que al estar menos vinculado a instituciones tiene una mayor independencia. Y en cosas concretas, envidio la posibilidad de tener una formación de cuatro años en vez de tres como nosotros, de cara a una mayor formación teórica y humanística de los alumnos. Unas carencias que se notan en los contenidos de los guiones de las prácticas, y de hecho se notan también en la mayoría de las películas que dirigen los jóvenes directores dentro ya de la industria profesional".

¿Encontráis normal que haya tanta gente que quiera ser director de cine?
J.M.: "Sí, a mí me parece muy normal porque es *glamouroso*".
F.M-L.: "Lo del cine está desmadrado. Nadie quería saber nada del cine hace unos

LAS OCHO DIFERENCIAS
dos modelos antagónicos

Aunque ESCAC y ECAM están orientadas en una misma dirección, pragmática y efectiva, hay una serie de diferencias a sopesar por los aspirantes a ingresar en ellas.

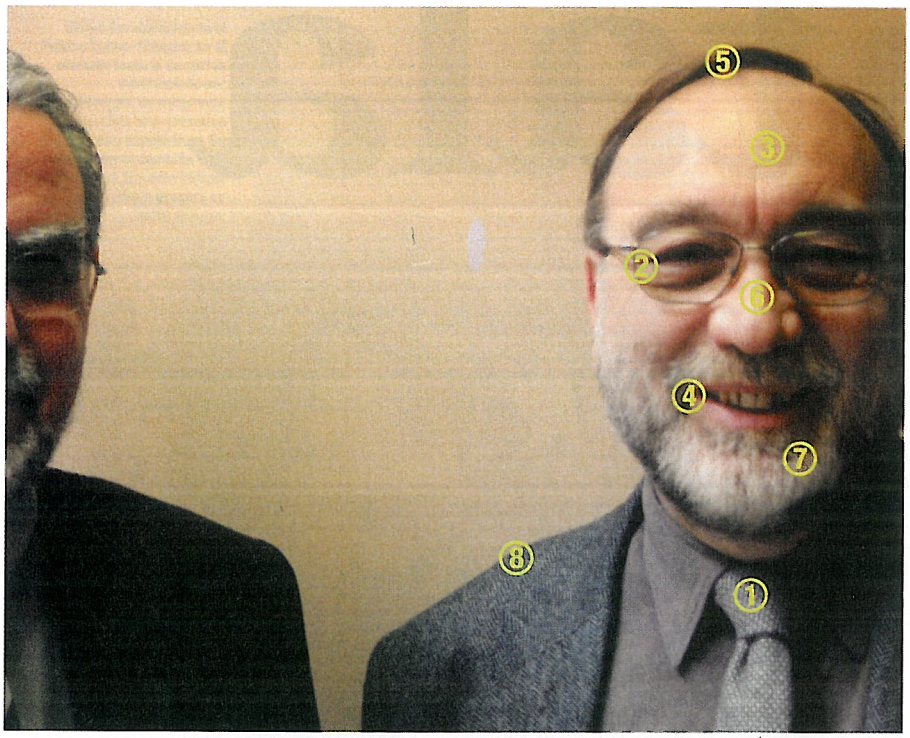
1 Financiación:
Mientras la ECAM vive de la unión de instituciones tan poderosas como la Comunidad de Madrid, la Academia del Cine o la SGAE, entre otras, a la ESCAC le toca hacer filigranas por su condición de centro privado, con pírricas ayudas oficiales.

2 Medios técnicos:
La consecuencia directa son las extraordinarias instalaciones que hay en Madrid; la ESCAC, que antes de ser escuela superior con convalidación universitaria fue centro de FP, se ha buscado jugosos acuerdos de colaboración con proveedores y empresas afines.

3 Programa de estudios:
Una de las grandes amarguras de Méndez-Leite es disponer de una carrera de sólo tres años, uno menos que la ESCAC, donde se presta más atención a asignaturas de formación humanística, tipo *Antropología Social* o *Pensamiento Contemporáneo.*

4 Grado de especialización:
Este tipo de asignaturas las imparten los barceloneses durante los dos años de formación común que comparten todos los alumnos; en

El pasado viernes 2 de marzo, CurtFiccions organizó un encuentro por todo lo alto entre las dos escuelas de cine más punteras de nuestro país: la ESCAC de Barcelona y la ECAM de Madrid, bajo el título: "Dos escuelas, ¿dos estilos?"



▸▸FERNANDO MÉNDEZ-LEITE (ECAM)

años, y hoy cualquiera hace un corto y sale en 'El País de las Tentaciones'. Vende mucho que los jóvenes están de moda y que el cine y los jóvenes son lo mismo. Todo esto es un *bluff*, hay gente joven inútil y gente joven con mucho talento".

¿Esta fiebre *glamourosa* es síntoma de algo?
F.M-L.: "Hay una inmadurez general, cuyas causas nos harían hablar de lo que son la educación y la cultura en la sociedad capitalista... y nos meteríamos en camisa de once varas".
J.M.: "Hemos de ser conscientes, los primeros los alumnos, de que si de cada promoción salen seis o siete personas para cada especialidad, de cada tres promociones saldrá, probablemente, un buen director de cine, y cuatro o cinco buenos técnicos en cada especialidad. ¡De cada tres promociones! Que nadie se lleve a engaño. Ésta es una profesión que selecciona y mucho; que no es verdad que seas director de cine por hacer un primer largometraje: lo difícil es repetir. Yo no puedo vender que cada año voy a sacar siete directores de cine, ojalá. Quien entre en mi casa ha de saber que tiene una probabilidad entre doce o trece de ser el que triunfe; y si es el caso, que luche por ser esa persona".

¿Mantienen las dos escuelas un contacto habitual?
J.M.: "Mantenemos un encuentro anual. No hay una excesiva fluidez de comunicación. Es curioso constatar que hay más distancia entre Madrid y Barcelona que entre Barcelona y Singapur, con cuya escuela tenemos un acuerdo de colaboración".

Pues en las pocas horas que lleváis hoy juntos se ha puesto sobre la mesa un proyecto de co-producción entre las dos escuelas.
J.M.: "Sí... Falta sentarse en la mesa y hablarlo. Cualquier proyecto comporta una financiación y una organización mixta que implica negociar muchas cosas. Pero está claro que somos dos instituciones paralelas que no nos podemos dar la espalda".
F.M-L.: "Es proponer ideas y de repente decir: 'ésta es la que nos gusta'; y preguntarnos: 'cuánto cuesta, cómo dividir la aportación de cada uno"...

En ese momento el director de proyectos de la ESCAC, Sergi Casamitjana, se despide de Méndez-Leite con un "te llamo y nos vemos en Madrid". "O en Barcelona", matiza Méndez-Leite. Maixenchs sonríe. Parece que hay ganas de viajar.

Madrid van al grano desde el primer día, y los chavales se ultraespecializan en lo suyo. Eso explica ciertas rencillas entre el alumnado madrileño (todos contra los de dirección), que contrasta con la aparente armonía de los "escaqueros".

5 Posibilidades de dirigir:
Mientras la ECAM reparte claramente los roles (los de guión sólo escriben, los de fotografía sólo iluminan, etc.), la ESCAC lleva el liberalismo a su máxima expresión académica: todos los alumnos, de cuaquier especialidad, pueden presentar un proyecto de corto y un tribunal de "independientes" selecciona a los elegidos.

6 Coproducciones:
En esa línea, la ESCAC permite que los alumnos complementen la financiación de las prácticas co-produciendo con empresas ajenas a la escuela, algo que la ECAM tiene prohibido... de momento.

7 Profesorado:
La ESCAC recicla ex alumnos en profesores, una apuesta que los alumnos valoran sorprendentemente bien; la ECAM, con la Academia detrás, apuesta por la experiencia de dinosaurios. Sus alumnos destacan a Carlos F. Heredero, J.M. Lamet y Manuel Gutiérrez-Aragón.

8 Cortos:
La ESCAC comenzó arrasando con "pequeños clásicos" tipo *Mis vacaciones*, *Back room* y *Endora*. La ECAM ha iniciado una escalada festivalera este año, arrastrada por el éxito de *Taxidermia* o *En malas compañías*. T: Manel Martínez

un nou impuls per el cinema català

Perquè estem convençuts del bon moment del cinema català, posem a disposició dels professionals del sector l'última tecnologia i tots els serveis necessaris per a la industria cinematogràfica a Catalunya.

el_laboratori de Barcelona Film

amb el cinema català

TDF Vidéo Service
Groupe France Telecom

Contactes: Francisco Blázquez
Joan Sebastià Martí
Maite Fernández

Energia, 20 - Pol. Ind. Famades - 08940 Cornellá de Llobregat - Tel.: 34 - 934 740 554 - Fax: 34 - 934 740 568 - e-mail:barcelona.film@ellaboratori.com

cortometrajes

leones y canguritos

Chiqui Carabante nos recuerda la enorme efectividad de una buena idea, unos buenos diálogos y un concepto tan absurdo y por eso cercano que merece premiarse por delante de los grandes presupuestos y pretensiones.

F: Paul Sosna

Chiqui Carabante ganó el Premio Yelmo-Cineplex en el reciente festival de cortos CurtFiccions por *Bailongas*, un estupendo ejercicio interpretativo fresco y espontáneo. Su anterior corto, también muy premiado, fue *Los días felices*. Ahora prepara su salto al largo.

LA ENTREVISTA
la frivolidad nihilista

Chiqui Carabante se ha llevado el Premio Yelmo-Cineplex en el festival CurtFiccions de Barcelona, con "la frivolidad nihilista" de *Bailongas*. Ahora vive en Madrid aunque triunfa en la ciudad condal, lugar que aparte de galardonado su segundo corto (el primero fue *Los días felices*), ha sido también el escogido para poner fin a la gira que ha llevado por toda la geografía española a *Ha pasado un ángel*, obra de teatro de la que es autor junto a la coreógrafa "que comparte su vida".

Carabante estudió interpretación en Sevilla, dirección teatral en Londres y dirección cinematográfica en la New York Film Academy. Así que ha tocado un poco de cada cosa. Siempre ha tenido el tema del cine rondando en su cabeza, su interés por este arte no ha salido de la nada y varios cortometrajes rodados en Super 8 lo demuestran. Ahora, junto a la productora Letra M de Sevilla, prepara su primer largo con el que dice estar "obsesionado" y del que nos adelantó algunas cosas. "Se va a titular *El hombre araña contra el mundo*. ¿Te parece un buen título?", inquiere. Le digo que el título parece sacado de un cómic y creo que no voy por mal camino. "El personaje principal es un joven de veintitantos años que está obsesionado con Spiderman: de pequeño quería ser este superhéroe. Un día pierde a su padre

*Puedes enviar cualquier tipo de información a través de nuestro email: info@scope.looptele.com, o bien a través de nuestra dirección de correo: Llibertat 24, baixos 08012 Barcelona

Del 7 al 15 de abril se celebrará uno de los festivales de cortometrajes más prestigiosos del país: la 14ª Semana de Cine de Medina del Campo (Valladolid). Por allí se hicieron célebres cortos como *Aquél ritmillo* de Javier Fesser, *La madre muerta* de Miguel Bardem , o *Esposados* de Juan Carlos Fresnadillo. Infórmate en: http://194.224.34.9/medinafilmfestival/

El Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya (C.E.C.C.) organiza el IV Festival de Cortometrajes C.E.C.C., que tendrá lugar los días 25 y 26 de Mayo en Barcelona. Podéis solicitar más información en el e-mail: festival@cecc.es, en www.cecc.es, o llamando al 93 412 04 84.

El Festival Internacional de Benicássim convoca la II Edición del Festival Internacional de Cortos FIB, que se celebrará del 2 al 6 de agosto de 2001 en Benicàssim. Los trabajos deberán ser presentados en VHS (formato PAL) y no podrán exceder de los 45 minutos. El plazo de admisión acaba el 31 de mayo. Infórmate en: www.fiber-es.com

festivales.com, la mejor web para estar enterado de cualquier tipo de festival que se celebre en España durante el año: festivales de cine, de cortos, arte multimedia, audiovisual y video, teatro, danza, flamenco, música, etc. Completísima y muy útil. Como ir, donde hospedarse, links a páginas oficiales...

cinemafutura.com es una de las mejores webs que hemos podido conocer desde que empezamos. Al grito de "buscamos guerrilleros para la revolución del cortometraje digital", la web plantea un amplio abanico de posibilidades: trucos para rodar en DV-CAM, consejosprácticos...

Toda una institución. La mejor web sobre festivales de cine. Abarca todos los festivales más importantes del mundo y, aunque sea un poco *mainstream*, es perfecta para estar enterado de qué festivales están en marcha y cuales son los que van a venir. Hacen crónicas posteriores y anuncian bastantes primicias.

Desde que publicamos en el primer número que Bigas Luna había montado un taller de cine digital, ha habido bastantes llamadas y e-mails pidiendo más información sobre el tema, sobre todo porque no inluímos ningún teléfono, ni e-mail ni web. Para paliarlo: www.tallerbigasluna.com

'RES' (The Magazine of Digital Filmmaking), el magazine más prestigioso sobre cine digital del planeta, y una de nuestras revistas colaboradoras. A la espera de un suculento artículo sobre la animación americana de los noventa que publicaremos en breve, os proponemos que visitéis su web: www.res.com

y debe hacerse cargo de su madre y de su hermano, pero se pasa toda la película intentando eludir esta responsabilidad". Aunque su primer cortometraje reconocido en los festivales nacionales era "todo lo contrario a *Bailongas*", este último apuesta por el humor al igual que su próximo largo, que tacha de "tragicómico", género que parece no gozar de demasiado prestigio entre la crítica especializada. Para Carabante, "el humor está peor considerado normalmente". Entonces llega la duda razonable, ésa que se nos presenta muchas veces cuando los directores insisten en decir que es mucho más difícil hacer reír a la gente que hacerla llorar. "Hacer un humor un poquito inteligente, no el de Los Morancos, es muy difícil", asegura. En *Bailongas* dos chavales con un marcado acento sevillano se encuentran en la terraza de un bar y dialogan sobre los "canguritos" y sus posibles efectos secundarios. Su director, que considera que sus personajes son "muy naïf" y a la historia de "una anécdota graciosa sobre drogas", le encuentra también un lado profundo, ése que prefiere no explicarnos. Carabante tiene previsto comenzar el rodaje de su largo el próximo 9 de octubre "con el mismo grupete de amigos" con los que rodó sus cortos. Se siente algo nervioso pero confiado, porque los cuatro integrantes de Letra M "tienen una vocación muy profesional desde el principio". Y además, asegura para terminar, "vamos del mismo palo".

T: Elena Quintana

dossier

vivir al frame

T: Ruth Pombo F: Paul Sosna & Filmtel

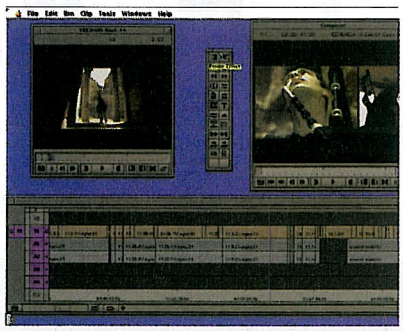
Dedicamos nuestro primer dossier temático a la postproducción, una de las áreas más importantes del audiovisual, marcada por la irrefutable revolución digital de los úlitmos años.

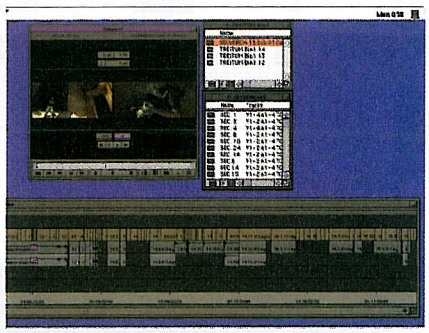
¿QUÉ ES LA POSTPRODUCCIÓN?

cortar, pegar y montar

No todo es tan sencillo como rodar y ya está. Tanto si se trabaja en cine, publicidad o televisión, antes de empezar se tiene que haber decidido y preparado qué se va a hacer, cómo y con qué recursos. Eso es la preproducción. Pero la cosa no acaba ahí: una vez se dispone del resultado, hay que postproducir; es decir, ordenar, montar y trabajar el material rodado hasta que se obtiene el producto final acabado. La postproducción ha evolucionado mucho en los últimos veinte años. De la ahora obsoleta moviola, que permitía cortar y pegar la película manualmente, se pasó a incorporar toda la tecnología del vídeo analógico. La última revolución ha llegado con la tecnología digital. Sus dos puntos clave: la posibilidad de hacer evolucionar un trabajo sin pérdida de generaciones y la rapidez de acceso a la información. O lo que es lo mismo, la informática ha permitido no tener que erosionar las cintas de vídeo con los sucesivos encadenados de planos y de efectos; y, además, al tener los datos guardados en un disco duro acceder a ellos es tan rápido y seguro como buscar un archivo de texto en la memoria de cualquier ordenador personal. La otra gran novedad es la composición, que consiste en poder utilizar imágenes creadas por ordenador y mezclarlas, sin que se note, con las rodadas de la realidad.

*Dossier realizado gracias a la colaboración de José Mª Aragonés, director técnico de Filmtel,una de las grandes empresas de postproducción del pais. www.filmtel.com





▷▷VISUALIZACIÓN DE UN PROYECTO EN AVID EN DOS MONITORES A LA VEZ (IZQUIERDA Y DERECHA)

AVID:

¿la panacea en la edición estándar?

Es el sistema que más utilizan, en versión OFFLINE, las televisiones y equipos de postproducción medios. Su gran versatilidad, y la estrategia comercial de esta marca, ha hecho que en los últimos años se haya convertido en más utilizado profesionalmente para el desarrollo creativo de un proyecto. El proceso básico consiste en, primero, VOLCAR el material rodado en el Avid, en baja RESOLUCIÓN si es una producción de larga duración. Luego se seleccionan los planos y se construye una maqueta que servirá de modelo y esquema técnico. Sobre esa maqueta se harán después los efectos de composición. Al final sólo quedará montar el resultado ON-LINE para conseguir la calidad requerida por el producto final. Desde hace un mes ya está disponible Mediacomposer 10.0, la actualización del *software* de Avid que por primera vez permite trabajar sin COMPRESIÓN en este sistema.

EL MONTADOR DE CINE

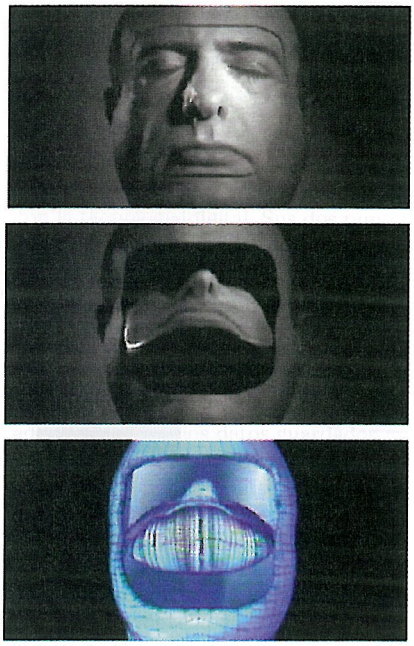
el tipo sin ego y con talento

Montaje: En cinematografía, televisión y radio, selección de los fragmentos que se tienen registrados, y unión de los seleccionados para la creación definitiva de un filme o programa.

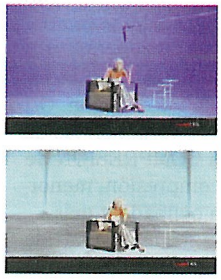
Para descubrir la importancia del montaje no es necesario cargarse de manuales especializados ni tampoco buscar su significado en el diccionario. Hay que empezar a dudar, a sospechar y a desconfiar de la omnipresencia de los maestros, incluso de los más grandes. Porque detrás de *JFK*, la aleación de géneros y formatos con que Oliver Stone inauguraba los noventa, no estaba sólo la palabra del director: los montadores Joe Hutshing, Pietro Scalia y Hank Corwin ordenaban su delirio. Porque, emotivo en *La edad de la inocencia*, épico en *Casino* o histérico en *Al límite*, el pulso de Martin Scorsese está en deuda con la destreza de su montadora habitual, Thelma Schoonmaker. Porque Iván Aledo ordenó la exquisita megalomanía de Julio Medem, cosiendo *Los amantes del Círculo Polar* sin una sola fisura. En Scope queremos dar la palabra a estos artistas en la sombra. Con trayectorias más o menos dilatadas, asiduos a géneros muy distintos y mano derecha de personalísimos directores, José Salcedo, Nacho Ruiz Capillas y Luis De La Madrid hablan de la figura del montador: el tipo sin ego y con talento.

LA COMPOSICIÓN
inventar en virtual

El antiguo *chroma key*, usar un fondo sobre el que se proyecta otra imagen rodada antes o con otra cámara, sirve de base par poder incorporar a un proyecto audiovisual imágenes generadas por ordenador, lo que se conoce como IMÁGENES DE SÍNTESIS.
Programas informáticos de creación en tres dimensiones, como 3DStudio o Maya, permiten inventar lo que se quiera en el trabajo. Las máquinas encargadas de realizar composición son las estrellas de la revolución digital en la postproducción. Sin ellas no hubiera sido posible crear los mundos imaginarios y los sofisticados efectos especiales del cine actual. Inferno, Flame, Roto... estos sistemas consiguen retocar lo que se quiere modificar de la imagen real rodada e incorporar las imágenes sintéticas que más apetezca.
La base de su método es el trabajo con CAPAS, bloques de información audiovisual que van superpuestos y que no sólo se tienen que colocar sino que deben ir sincronizados para que el movimiento de la imagen final sea natural como en la realidad no sintética.
El mismo principio de las CAPAS se usa para editar sin hacer trucajes: es el caso de los efectos visuales de los sistemas de edición digitales, como los de Avid, Smoke y Edit Box, por ejemplo.
Todas estas novedades sintéticas han incorporado nuevas maneras de entender la imagen en los productos audiovisuales producidos en los últimos años.
Y no cesan de cambiar.



▸▸EJEMPLO DE IMÁGENES DE SÍNTESIS



▸▸EJEMPLO DE *CHROMA KEY*

▸▸EDIT BOX

▸▸FLAME

Dos ejemplos de sistemas digitales de postproducción. Edit Box, de Quantel, un sistema de composición especialmente indicado para generar muchos trabajos basados en un mismo proyecto, pero con pequeñas variaciones entre sí. Es adecuado para las cadenas de televisión, sobre todo para elaborar caretas. Y Flame, de Discreet, un sistema de composición que se usa normalmente como soporte de las salas de Inferno, por su mejor relación calidad-precio.

reconocimiento externo, aunque los premios nos están dando a conocer, el espectador sigue viendo imágenes, no al responsable de la duración o de la unión de los planos que conforman una película".

La propiedad de la historia

Aun no formando parte activa en las dos primeras fases de la realización (preparación y preproducción), el montador se familiariza muy pronto con el proyecto. "Cuando acepto un filme, aunque sé que más adelante tendré que abordarlo secuencia a secuencia, hago una buena lectura con antelación", apunta Ruiz Capillas. Argumento que reafirma y amplia Salcedo: "Es la única manera de entender los entresijos de la historia y descubrir la capacidad de los personajes, que pueden convertirse en el auténtico motor del montaje". Ese interés por la geografía humana impregna la mayor parte de los filmes en que ha participado Salcedo: los actores de *El detective y la muerte* (Gonzalo Suárez) y *Todo sobre mi madre* (Pedro Almodóvar) respiran y se desenvuelven sin cortes por la pantalla. Muy distinta es la opinión de De La Madrid, quizá por la naturaleza de sus trabajos, más pendientes de la acción (*Los sin nombre*, *Faust*) que de los personajes: "De no ser porque en las primeras entrevistas con el productor has de demostrar cuánto te interesa el proyecto, no leería el guión. Si el director me explica una historia y me gusta, preferiría interpretarla directamente a partir del material rodado.

LA IDEA ES LO QUE IMPORTA
efectismo vs. creatividad

Antes de la revolución digital, el lenguaje y el estilo audiovisual del cine, la publicidad y la televisión estaban muy diferenciados. La multitud de nuevas herramientas de la edición digital y el boom comercial de la imagen electrónica han hecho que los tres grandes bloques intercambien influencias. Aunque

lo verdaderamente importante es que todo se base en una idea que comunique una historia de manera clara. Las posibilidades de la nueva edición digital deben servir para que esa idea se refuerce, y no para que una producción contenga un millón de efectos. Por eso los profesionales de la edición deben ser, ante todo, creativos. Para elegir entre los millones de recursos disponibles lo importante no es que dominen un sistema o dos. Lo esencial es que sepan con qué sistema le van a sacar más partido a una idea, de manera versátil y rápida. En publicidad el nivel de la producción permite ser más exquisito. La televisión, en cambio, tiende a las fórmulas y a optimizar recursos. Es como si la primera fuera una *boutique* y la segunda un hipermercado. El cine son palabras mayores: en él lo que funciona es la originalidad. En el futuro, el desarrollo constante de los avances técnicos promete la posibilidad de editar

siempre ONLINE. La técnica mejora la capacidad de almacenamiento en disco y sus prestaciones: así subirá cada vez más el nivel de sofisticación de los sistemas de edición. Su precio, en cambio, irá disminuyendo.

▸▸IMÁGENES DEL CORTOMETRAJE *NOCHES BLANCAS*, RODADO EN DIGITAL Y EDITADO EN ADOBE PREMIERE

EDICIÓN EN CASA:
tú puedes hacerlo

Adobe Premiere, Media 100, Final Cut. Y unos cuantos más: todos ellos son programas basados en los sistemas operativos más implantados, Mac y Windows. Es decir, en los que todos tenemos en nuestro ordenador habitual. De nuevo la informática es la llave: a mayor rapidez y mayor capacidad de almacenamiento, y gracias a la claridad y sencillez de los interfaces, cualquiera puede postproducir en casa. Y si luego funciona la idea, puedes echar mano de utilidades como los EDLs, que transportan tu trabajo a máquinas más serias. Ésa es la filosofía, por ejemplo, del director de cine Darren Aronofsky (ver últimas páginas del dossier).

EL PODER DE LAS MARCAS:
el efecto corporativo

Quantel y Discreet, además del omnipresente Avid, lideran el mercado de herramientas para la postproducción digital. Sus productos se hacen más sofisticados año tras año, pero también obedecen a las estrategias comerciales de las grandes empresas que los comercializan.
Esto explica el porqué de la hegemonía del Avid y cómo las diferentes versiones superiores de su *software* no sirven si no dispones del sistema completo.
Pero lo importante no es qué marca y qué versión tengas: lo esencial es saber usar de la manera más versátil cada uno de los productos y sacarle el máximo partido a cada uno de ellos.

Avid
www.avid.com

discreet
www.discreet.com

www.quantel.com

Si eres tú quien se adapta al relato y no al revés, no ha de haber ningún problema".

Mano a mano

Es esta capacidad para amoldarse a una historia ajena lo que facilita el montaje: director y montador encerrados en una misma sala. "Los primeros días hay una desconfianza porque el director está celoso de que alguien meta mano a algo que es muy suyo. Pero cuando ven que estás trabajando a favor, surgen mil inventos y versiones. Y cuanto más transformas, más libertad y confianza se te da". Un argumento con el que De La Madrid demuestra que, aunque la historia ya está inmortalizada, la correcta unión de los planos concede al filme la entonación y el ritmo que necesitan para funcionar. La posibilidad de sugerir ideas también depende de la confianza con el director. José Salcedo ha trabajado para autores como Gonzalo Suárez y Pedro Almodóvar, una relación profesional que resume así: "La confianza me da la libertad de no darles sólo lo que me piden; sino ofrecerles dos o tres opciones más que puedan enriquecer la historia". Y añade: "Quizá esto también me lo permita el hecho de que me preocupa mucho más el plano que las transiciones. Prefiero mil veces una película en la que el director se rompa la cabeza planificando, logrando imágenes que se mantengan, duren y te cuenten cosas, a todos esos filmes digitales en los que, por separado, sus planos son completamente fríos". **T:** Desirée de Fez

LA ENTREVISTA

el graduado: darren aronofsky

* ***Réquiem por un sueño*** **obtuvo la Espiga de Oro en la última edición de la Seminci de Valladolid. Se estrena el 23 de marzo, distribuye Lauren Films.**

E: Ruth Pombo **F:** Paco y Manolo

▸▸DARREN ARONOFSKY

Darren Aronofsky: 32 años y ya tiene un premio de Sundance gracias a π, y puede ser suya la próxima de Batman. Mientras, Réquiem por un sueño, su segunda película, explora la adicción con efectos creados por su propia empresa.

"*Réquiem por un sueño* –dice Darren Aronofsky– está muy trabajada en postproducción, pero buscando efectos que no fueran gratuitos. La hemos hecho para un público muy determinado que quiere que sea intensa visualmente. El objetivo era hacer una película punk, pero no sé si va a funcionar así para todo el mundo, porque habrá gente que echará de menos un poco más de diálogo. Pasa lo mismo con el montaje hip hop, que se nos ocurrió de repente en la sala de montaje. Quería trasladar al cine lo que hacen los músicos de hip hop, usar sus mismas técnicas para explicar una historia. Cuando en la película alguien 'se mete' droga, el montaje es hip hop: *samples* de imágenes y sonidos que te llevan a entender muy bien de qué va eso de 'meterse'... Quizás esto se podría usar para explicar otras cosas, pero aquí funciona porque va muy bien con la adicción".

Inventos

"La idea de la *snorri cam* es tener una cámara que esté lo más pegada posible al cuerpo del actor. Resulta realmente extrema porque el actor es su prisione-

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN
la lista completa

LIBRERÍAS Y CENTROS CULTURALES

Barcelona

1+1 Llibres d'Art: *Passeig Sant Joan, 108.*
Áncora y Delfín: *Diagonal, 564.*
Actar: *Roca i Batlle, 2-4 baixos.*
Alien el 8° coleccionista: *Ali Bei, 12.*
Biblioteca de la Filmoteca Delmiro de Caralt: *Portal de Santa Madrona, 6-8.*
Casal d'Associacions Juvenils de Barcelona: *Ausias March, 60.*
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona-CCCB: *Montalegre, 5.*
Centre d'art Santa Mónica: *La Rambla,7.*
Librería Cinemascope: *Sepúlveda, 177.*
Librería Collector: *Pau Claris, 168.*
Espai Jove de l'Eixample: *Ali Bey, 120.*
FAD: *Plaça dels Àngels, 5-6.*
FNAC L'Illa: *Avinguda Diagonal, 149.*
FNAC El Triangle: *Pl. Catalunya, 4.*
$H_2$0 Galería d'Art: *Verdi, 152.*
Institut Francés: *Moià, 8.*
Institut Goethe: *Manso, 24-28.*
Instituto Italiano: *Ptge. Méndez Vigo, 5.*
Insittut Nord-Americà: *Via Augusta, 123.*
Kowasa: *Mallorca, 235.*
Laie: *Pau Claris, 85.*
Laie CCCB: *Montalegre, 5.*
Librería Carlos: *Aribau, 3.*
Librería de Medios: *Valldonzella, 7.*
Museu d'Art Contemporani de Barcelona-MACBA: *Plaça dels Àngels, 1.*
Metrónom: *Fusina, 9.*
Punt d'Informació Cultural: *La Rambla, 7.*
The British Council-Institut Britànic: *Amigó, 83.*

Girona

Museu de Cinema de Girona: *Séquia, 1.*

Madrid

La Fábrica: *Alameda, 9.*
Librería Ocho y medio: *Martín de los Heros, 23.*
FNAC: *Preciados, 28.*
Museo de Arte Contemporaneo Reina Sofía: *Santa Isabel, 52.*

San Sebastian

Librería Metrópolis: *Usandizaga, 27.*

CINES

Albacete

Albacenter: *Alcalde Conangla, s/n.*
Abaco: *Avenida 1° de Mayo, s/n.*

Barcelona

Boliche: *Avinguda Diagonal, 508.*
Casablanca: *Passeig de Gracia, 115.*
CineAmbigú en Apolo: *Nou de la Rambla, 115.*
Filmoteca de la Generalitat de Catalunya: *Avinguda de Sarrià, 31-33.*
Icaria-Yelmo Cineplex: *Salvador Espriu, 61.*
Maldà: *Carrer del Pi, 5.*
Mèliés: *Villarroel, 102.*
Savoy: *Passeig de Gracia, 86.*
Verdi: *Verdi, 32.*
Verdi Park: *Torrijos, 49.*

Girona

Cinema Truffaut: *Portal Nou, 7.*

Madrid

Alphaville: *Martín de los Heros, 14,*
Bogart: *Cadaceros, 7.*
Cine Estudio Círculo de Bellas Artes: *Alcalá, 42.*
Filmoteca Española-Cines Doré: *Carretera de la Dehesa de la Villa, s/n.*
Ideal Yelmo Cineplex: *Doctor Cortezo, 6.*
Pequeño Cine Estudio: *Magallanes, 1.*

Terrassa

Cinema Catalunya: *Sant Pere, 9.*
Club Catalunya: *Sant Pere, 9.*

Valencia

Albatros: *Plaza Fray Luis Colomer, 4.*
Babel: *Vicente Sancho Tello, 10.*
Filmoteca de la Generalitat Valenciana: *Plaça del Ajuntament, 17.*

Valladolid

Cines Manhattan: *Cervantes, 13-15.*

ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

Barcelona

CECC: *Casp, 33, pral.*
EMAV: *Via Layetana, 48.*
Elisava: *Ample, 11-13.*
ESCAC: *Inmaculada, 35.*
Escola d'Arts Aplicades La Llotja: *Plaça Verónica, s/n.*
Escola Massana: *Hospital, 56.*
Fak D'Art: *Muntaner, 401.*
IDEP: *París, 143.*
IEFC: *Compte d'Urgell, 215.*
Institut d'Educació Contínua-UPF: *Balmes, 132.*
Microfusa: *Independència 379, ent.*
Micro Obert: *Pau Claris, 91, baixos.*
Quince de Octubre: *Àusias March, 47.*
Universitat de Barcelona: *Gran Via, 585.*
Universitat Pompeu Fabra: *La Rambla, 30-32.*
Universitat Ramon Llull: *Valldonzella, 23.*

Madrid

ECAM: *Ciudad de la Imagen, s/n.*
TAI: *Serrano Anguita, 10.*

VIDEO CLUBS

Barcelona

Els 400 Cops: *Antic de Sant Joan, 4.*
Void: *Santa Cruz, 1.*

FESTIVALES DE CINE

Barcelona

CurtFiccions (enero/febrero)
L'Alternativa (noviembre)
MECAL (septiembre)
Muestra de Cine Asiático de Barcelona (abril)
OFFF (mayo)

Benicássim

Festival de Benicássim (agosto)

Gijón

Festival Internacional de Cine de Gijón (noviembre)

San Sebastián

Festival Internacional de Cine de San Sebastián (Septiembre)

Sitges

Festival Internacional de Cine de Catalunya/Sitges 2001 (Septiembre)

Valladolid

SEMINCI (Octubre)

* Además de los bares, restaurantes y laboratorios fotográficos que aparecen en la agenda.

STAFF

EDITA: **Alansmithee S.L.**
DIRECTOR: **Marc Prades**
DIRECTOR COMERCIAL: **Misha Kominek**
DIRECTORES DE ARTE: **Jordi Duró y Violeta Valle**

DISEÑO GRAFICO AGENDA: **Nacho Antolín**
COORDINADORA AGENDA: **Amaya Saura**
EDITOR GRAFICO: **Paul Sosna**
CORRECCION Y ESTILO: **Xavier Cervantes**
PUBLICIDAD: **Toni López**
CONTABILIDAD: **Sergi Sanz**

CONSEJO DE REDACCION: **Eulàlia Iglesias, Manel Martínez, Ruth Pombo, Joan Pons, Óscar del Pozo y Ricard Ramos**

COLABORADORES: **Juan Pablo Beas, Xavi Bueno, Romina Carmona, Artur Díaz, Llorenç Esteve, Desirée de Fez, Juan Manuel Freire, Arnau Horta, Marcos Morán, Elena Quintana, Juanjo Sáez, Hugo Salinas, Verónica Sanz y Mario Torrecillas**

FOTOGRAFIAS: **Archivo OFFF, Eva F.M., Paco y Manolo, Tessa de la Garza, Xavier Torres-Bacchetta // Alta Films, Araba Films, Buena Vista, CCCB, Columbia, Filmax, Hispano Foxfilm, Lauren Films, Lolafilms, MACBA, New World, Nirvana, Polygram, Sherlock Media, Sogepaq, The Kobal Group, Tripictures, UIP, Vértigo, Wanda, Warner Sogefilms y 100.000 Retinas**

PRE-IMPRESION: **Directo A Plancha S.A.**
IMPRESION: **Rotocayfo Quebecor S.A.**

REDACCION Y PUBLICIDAD: **c/Llibertat 24, baixos**
08012 Barcelona
TELEFONO: **93 476 10 55**
FAX: **93 208 04 55**
E-MAIL: **info@scope.looptele.com** *¡nuevo!*

DEPOSITO LEGAL: **B-47096-2000**

AGRADECIMIENTOS: **José Mª Aragonés (Filmtel), Philippe Rouger y Rafa Montilla (S.C.P.F...) y Julia Carrasco (Microscope)**

FE DE ERRATAS: *el artículo del número anterior titulado "El hombre del monóculo, retrospectiva a Fritz Lang" fue escrito por Llorenç Esteve con fotografías de The Kobal Group.*

Un gran melodrama, un gran musical: una obra maestra

YA A LA VENTA EN VÍDEO Y DVD

DISPONIBLES EN V.O Y V. DOBLADA

EN MANGA FILMS SEGUIMOS APOSTANDO POR EL BUEN CINE INDEPENDIENTE

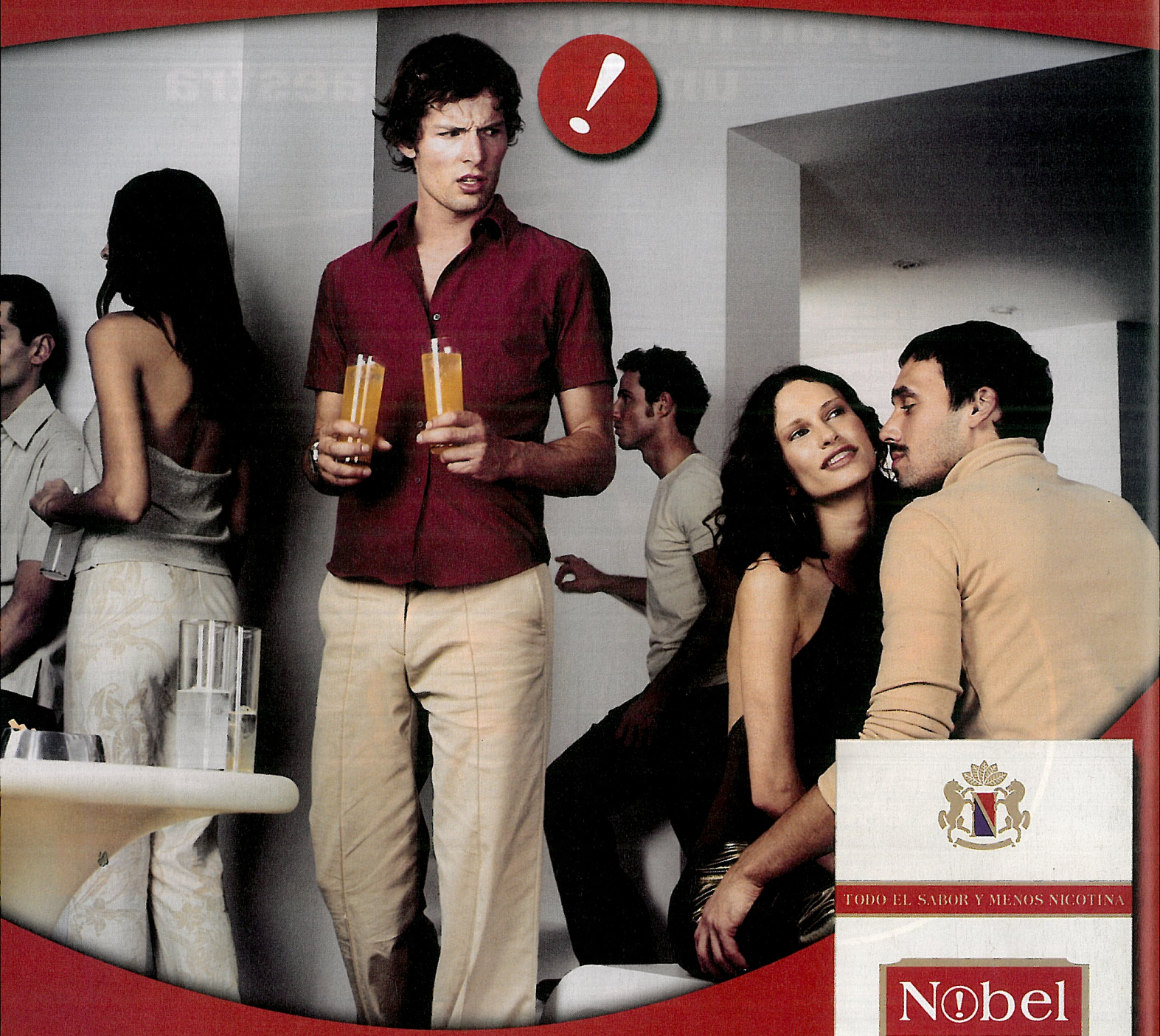
TAMBIÉN DISPONIBLES EN EL SELLO indie

Hoy empieza todo • El verano de Kikujiro • Una historia verdadera • Get real

manga films golem

Valdeman / Original | Copia

LA VIDA ES DURA...



TODO EL SABOR Y MENOS NICOTINA

Nobel

Bajo en Nicotina

Las Autoridades Sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud

TU TABACO NO TIENE POR QUÉ SERLO.

Las Autoridades Sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud.
Nic.: 0,7 mg. Alq.: 9 mg